

Trabajo Fin de Grado

El desarrollo del Arte Urbano: entre España e Italia

The development of Street Art: between Spain and
Italy

Autora:

Julia Nuño Yagüe

Directora:

Concepción Lomba Serrano

GRADO EN HISTORIA DEL ARTE. FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

2018-2019

Resumen:

El arte urbano y su evolución desde los inicios, a finales del siglo XX, con el graffiti hasta acabar con los grandes murales hoy en día es lo que trato de analizar a través de un recorrido por ciudades y por medio de un catálogo de artistas. Estudio este movimiento artístico desde las perspectivas de dos países, España e Italia. La presencia en la escena artística en el siglo XXI se muestra con la realización de festivales, con el objetivo de revitalizar los barrios más desfavorecidos de las ciudades y darles una nueva vida.

Palabras clave: Arte urbano, graffiti, artistas, ciudades, festivales, España, Italia.

Abstract:

Urban art and its evolution from the beginning, at the end of the twentieth century, with graffiti to end the great murals today is what I try to analyze through a city tour and through a catalog of artists. I study this artistic movement from the perspectives of two countries, Spain and Italy. The presence on the artistic scene in the twenty-first century is given with the realization of festivals with the objective to revitalize the most deprived neighborhoods of the cities and to give them a new life.

Keywords: Street art, graffiti, artists, cities, festivals, Spain, Italy.

ÍNDICE

Resumen	1
1. Introducción	3
1.1. Justificación del tema	3
1.2. Estado de la cuestión	4
1.3. Objetivos	5
1.4. Metodologías y sistematización	6
2. El arte público y el arte urbano	7
3. Los artistas	8
3.1. Perfil profesional y organización	8
3.2. Proceso creativo, temáticas y técnicas del Street Art	9
3.3. España	12
3.3.1. Actuaciones urbanas	13
3.3.2. Catálogo de artistas	15
3.4. Italia	16
3.4.1. Actuaciones urbanas	17
3.4.2. Catálogo de artistas	19
4. Presencia en la escena artística	20
4.1. Festivales de arte Urbano en España	20
4.1.1. Festival Asalto (Zaragoza) 2005-2019	20
4.1.2. Madrid Street Art Project (Madrid) 2012-2019	22
4.2. Festivales de arte Urbano en Italia	23
4.2.1. CVTÀ Street Fest (Campobasso) 2016-2019	23
4.2.2. FestiWall (Ragusa) 2015-2019	24
5. Conclusiones	25
6. Bibliografía y webgrafía	27
7. Anexos	30
7.1. Imágenes y tablas	30
7.2. Entrevistas	54

1. Introducción

1.1. Justificación del tema

El tema de este proyecto versa sobre el arte urbano porque considero que es un estilo artístico que no tiene la difusión y proyección que merece, aunque en la historia del arte ocupe un periodo muy corto de tiempo. Es un arte que no tiene restricción alguna, estimula la imaginación, se realiza sobre el espacio público, por lo que la ciudadanía está en contacto con él permanentemente e incluso es denostado por muchos. Mi interés por el arte contemporáneo viene desde hace años, quizás con mayor presencia desde que lo estudié como materia académica. El arte urbano lo conocí a través de varios medios, tuve un primer contacto con el Festival *Asalto*, que se realizó en Zaragoza durante los años 2015-2016 que me llamó visualmente la atención. Conociendo mi curiosidad por este nuevo movimiento artístico hace un par de años me regalaron el libro de Gary Shove y Patrick Potter *Banksy: Usted representa una amenaza tolerable y si no fuera así, ya lo sabría*¹. Es ese mismo año también conocí a otro grupo de artistas urbanos, Boa Mistura, en un ciclo de conferencias en el CaixaForum. Con ellos descubrí que este movimiento no solo realiza crítica social, sino que transforma el espacio, como se puede ver en algunas de sus intervenciones en favelas y en barrios muy empobrecidos de Latinoamérica, implicando a la comunidad en sus murales y creando espacios de ocio llenos de luz y color.

La decisión final sobre el tema del trabajo la decidí en este último curso que realicé en Florencia. Y la comparación entre los dos países surgió allí, cuando descubrí las obras de Blu y de otros artistas urbanos italianos. Me llamó la atención como en ciudades como Florencia o Roma donde no hay paredes para hacer muralismo, colocan posters en las cajetillas de lectura de la luz y del gas, es llamativo como son capaces de adaptarse a los entornos.

---

¹ Shove, Gary y Potter, Patrick, *Banksy: Usted representa una amenaza tolerable y si no fuera así, ya lo sabría*, Buenos Aires, Argentina, La Marca Editora, 2017

1.2. Estado de la cuestión

La realización de este trabajo se ha basado en las siguientes publicaciones: Para comenzar es preciso mencionar el libro de Craig Castleman, *Hacerse ver. El graffiti metropolitano en Nueva York*² que hace referencia a los inicios del graffiti en los metros de Nueva York en los años 70. Castleman analiza el inicio de todo este movimiento artístico, no solo se conocen a los artífices, sino que se explican los motivos, las técnicas y las temáticas que empleaban y como fueron evolucionando.

Mario Suárez, en su publicación *Los nombres esenciales del arte urbano y del graffiti español*³, que principalmente hace un catálogo de noventa y cinco pioneros del graffiti por todo el territorio español. Aunque también en la primera parte de la obra habla de los flecheros, del graffitero Muelle y de como con la aparición de los sprays Montana el panorama artístico urbano cambió, permitiendo nuevos estilos y nuevas temáticas en las obras, comenzando así la transición del graffiti al arte urbano. Y analiza brevemente este nuevo fenómeno y su presencia en el mercado del arte, con artistas como Banksy o Shepard Fairey.

Las siguientes dos publicaciones se centran en el ámbito nacional. La primera de Gabriela Berti, *Pioneros del graffiti en España*⁴, analiza la situación del arte urbano en España y realiza un recorrido por diferentes ciudades para conocer en cada contexto su desarrollo. Desde el movimiento autóctono en Madrid, pasando por las *trepas* de Barcelona, la costa de Valencia y Alicante, Palma de Mallorca, Sevilla y Zaragoza. Y la segunda, Fernando de Figueroa- Saavedra y Felipe Gálvez Aparicio con *Madrid graffiti: Historia del graffiti madrileño 1982-1995*⁵. Permite profundizar más en el panorama artístico del Street art en Madrid, con un análisis más pormenorizado de artistas, etapas, organizaciones y legislaciones.

---

² Castleman, Craig, *Hacerse ver. El graffiti metropolitano en Nueva York*, Madrid, Capitán Swing Libros S.L., 2012

³ Suárez, Mario. *Los nombres esenciales del arte urbano y del graffiti español*, Madrid, Ed. Lunwerg, 2011

⁴ Berti, Gabriela. *Pioneros del graffiti en España*, Valencia, Ed. Universitat Politècnica de Valencia, 2009.

⁵ Figueroa- Saavedra, Fernando y Gálvez Aparicio, Felipe *Madrid graffiti: Historia del graffiti madrileño 1982-1995*, Madrid, Ed. Megamultimedia, 2002.

Mª Luisa Grau Tello, “Asalto o la presencia del arte urbano en Zaragoza”⁶, analiza los inicios del festival, como surgió y analiza los tres primeros años. Se habla de la organización, de los artistas participantes, de las perspectivas de futuro del festival, que hoy día es uno de los más reconocidos internacionalmente por su largo recorrido y calidad.

Para conocer el arte urbano italiano las siguientes publicaciones tienen una visión muy amplia del arte urbano. En primer lugar, en Cesare Garelli, *Il linguaggio murale*⁷, habla de cómo desde los inicios de la humanidad se comienza a escribir sobre los muros y como en Italia ha ido evolucionando esta práctica. Desde las pinturas murales y grafitis políticos que se aprecian en Pompeya, pasando por la propaganda fascista de Mussolini, hasta llegar al arte urbano de hoy día, y como ha cambiado su significado e intención con el público. En segundo lugar, Andrea Cegna, *Elogio alle tag: arte, writing, decoro e spazio pubblico*⁸. Muestra testimonios y entrevistas a artistas actuales, dando una visión de cómo se entiende el arte urbano hoy en día, de la mano de los propios creadores. También hace un recorrido por varias ciudades del país como Roma, Florencia, Milán, Nápoles o Bolonia.

1.3. Objetivos

Los objetivos principales planteados en este trabajo son:

- Poner en valor el patrimonio artístico que conforman nuestras ciudades, tanto el graffiti, como el arte urbano en España e Italia. Y analizar, mostrar las diferencias que se aprecian debido a la adaptación de los artistas a su entorno.
- Dar a conocer algunos de los festivales de arte urbano más relevantes, que se realizan en ciudades de España e Italia.

---

⁶ Grau Tello, Mª Luisa, “Asalto o la presencia del arte urbano en Zaragoza”, *Artigrama*, 23, 2008, pp. 763-779

⁷ Garelli, Cesare, *Il linguaggio murale*, Milano, Ed. Garzanti, 1978

⁸ Cegna, Andrea, *Elogio alle tag: arte, writing, decoro e spazio pubblico*, Milano, Agencia X, 2018.

1.4. Metodología y sistematización del trabajo

La realización de este proyecto comenzó con la búsqueda de bibliografía sobre el arte público y el arte urbano, siguiendo con una serie de libros específicos que hablaran sobre el asunto en España y en Italia.

En agosto fui admitida a asistir a un curso de la UIMP en Santander, titulado *Okuda San Miguel: Una visión multidisciplinar sobre la práctica artística contemporánea*, que fue impartido por Okuda San Miguel y su equipo de Ink and Movement, gracias a ellos pude conocer la gestión de proyectos de arte contemporáneo. También realizamos un mural colectivo con él y fue una experiencia única poder compartir tiempo y espacio con un artista como Okuda.

Al mismo tiempo, contacté con artistas españoles e italianos, a través de redes sociales, para realizarles una serie de preguntas y así conocer de primera mano como se iniciaron en el arte urbano, como trabajan, como participan en festivales y como ellos mismo definen el arte urbano. Las entrevistas las he adjuntado en los anexos y la entrevista constaba de las siguientes ocho preguntas:

1. ¿Cómo fueron sus inicios en el mundo del arte urbano?
2. ¿Cuál ha sido su formación y que influencias artísticas tiene?
3. ¿Qué objetivo persigue con su obra?
4. ¿Aparecen motivos iconográficos recurrentes en su obra, cuáles son?
5. ¿Qué técnicas utiliza?
6. ¿En qué entornos ha trabajado a nivel nacional o internacional?
7. ¿Cuáles han sido sus últimos proyectos?
8. ¿Cómo se gestiona su participación en un festival? ¿Qué diferenciación haría entre graffiti y arte urbano? Y ¿Dónde están los límites entre lo legal o ilegal en el arte urbano?

2. El arte público y el arte urbano

El arte desde el inicio de los tiempos ha sido público, el hombre ha tenido la necesidad de mostrar sus sentimientos de manera pública. Desde las pinturas rupestres en las cuevas, los romanos que escribían sobre muros mensajes políticos, o realizaban dibujos. En Grecia la palabra “pinacoteca” no designaba un museo como se entiende en la actualidad, sino que hacía referencia a una serie de edificios públicos a los que podía acceder el ciudadano, con pinturas en las paredes. La pintura en los muros se vincula a la ciudad, su política y sus habitantes. Sin embargo, en el Renacimiento se favoreció el arte privado, vinculado esencialmente a la burguesía.

Será el *graffiti*⁹ el que inicie todo el movimiento del arte urbano en ciudades como Philadelphia a finales de los años 60. Jóvenes artistas comenzaron a pintar en las paredes de las ciudades sus nombres o apodos, con la finalidad de llamar la atención de la sociedad con el *Tag*¹⁰. Tuvo una expansión muy rápida, convirtiendo a Nueva York, en los años 70, en capital mundial del graffiti. Estos nuevos artistas se harán llamar *writers*/ escritores, el objetivo que tenían era darse a conocer pintando en el lugar más visible. En los años 80 este nuevo arte será visto como una herramienta política de guerrilla, y en los 90 tuvo un discurso más crítico de denuncia social. Este movimiento fue realmente el precursor del nacimiento del arte urbano.

Louis Bou en su libro *Ultimate Street Art: A celebration of graffiti and urban art*, define al Arte urbano como “Cualquier intervención artística desarrollada en un espacio público, es decir, en la calle, es Street Art. Aunque siga siendo considerado un acto vandálico por las autoridades, los gobiernos cada vez patrocinan más iniciativas destinadas a este ya reconocido arte cediendo zonas al aire libre donde los artistas pueden crear sus obras ser admiradas por cualquier transeúnte.”¹¹

El arte urbano abarca no solo el graffiti tradicional, sino también las plantillas, las pegatinas y los posters, las nuevas tendencias tecnológicas como las video proyecciones, las instalaciones, y una infinidad de técnicas que se engloban en este movimiento artístico. Los objetivos de los artistas de este movimiento son muy

---

⁹ *Graffiti*: Término del griego “graphien” que significa escribir. Que evolucionó al italiano “graffiare” que significa garabatear.

¹⁰ En inglés *tag* significa etiqueta o coetilla.

¹¹ Bou, Louis, *Ultimate Street Art: A celebration of graffiti and urban art*, Barcelona, Ed. Monsa, 2009 p. 11

variados, hay algunos que siguen una corriente activista, social y otros que usan las calles como una plataforma para llegar al gran público, al cual no podrían acercarse exponiendo sus obras tan solo en las galerías de arte. Aunque ambos objetivos pueden ser complementarios, hay quienes que van a ser reivindicativos y también van a querer llegar al gran público.

3. Los artistas

3.1. Perfil profesional y organización.

Los artistas de Street art son diferentes a los iniciales grafiteros, por tanto, también se ve una evolución en el estilo, forma y metodologías empleadas. En el graffiti la directriz primordial es: “hacerse ver”, término empleado desde la década de los 70 y que consiste en hacer que tu nombre aparezca con frecuencia. Este era el hecho que diferenciará a los grafiteros de otras formas de arte urbano posteriores, como el muralismo.

Los artistas que empezaron desde el anonimato más absoluto se convirtieron en los protagonistas de este nuevo arte, entre los que destacamos aquellos que han saltado de la calle a los museos de arte contemporáneo. Incluso, el mercado del arte se comienza a interesar por obras de estos artistas urbanos con mayor éxito como Shepard Fairey o Banksy. Un momento clave en este reconocimiento se ~~da~~ produjo en mayo del 2008 en Londres, cuando la Tate Modern organizó la primera exposición de Street Art del mundo, con artistas internacionales como Blu, JR, Os Gemeos, Faile y el español Sixeart. Como parte de la muestra y en paralelo, a las afueras del museo, se invitó a más artistas a intervenir en la calle, el soporte principal del arte urbano. “The street art walking tour” contó con la presencia de los españoles 3TTman, Spok, Nano4814, El Tono y Nuria Mora.

Como pioneros del movimiento *Street Art* podemos destacar a Miss Van¹² y sus voluptuosas chicas, los personajes de Boris Hoppek¹³, los de The London Police¹⁴, los stencils de Faile¹⁵, los posters de Bäst y Swoom¹⁶, los murales de Os Gemeos¹⁷, el

---

¹² Ver anexo, figura 1

¹³ Ver anexo, figura 2

¹⁴ Ver anexo, figura 3

¹⁵ Ver anexo, figura 4

¹⁶ Ver anexo, figura 5

¹⁷ Ver anexo, figura 6

Xupet Negre¹⁸, las flechas de Above¹⁹ los mosaicos multicolor de Space Invaders²⁰, la campaña *Obey Giant* de Shepard Failey²¹ y Banksy el genio de los stencils²². No todos han logrado ser reconocidos, otros artistas han caído totalmente en el olvido, pero sin duda, el graffiti ya ha pasado a formar parte de los libros de historia del arte, como nueva tendencia artística a caballo entre el siglo XX y XXI.

3.2.El proceso creativo, temáticas y técnicas del Street Art.

Para los más puristas del graffiti la única técnica es el spray (Montana, NBQ, Ironlak o Daycolors son las marcas disponibles). Pero existen otras técnicas como pueden ser los rotuladores (Posca, Niji, Dri-Mark o Pilot), piedras u objetos punzantes para rayar metales y cristales, pegatinas y plantillas. Todas las obras de graffiti suelen tener una forma, relleno, borde, fondo, diseño, 3D, brillos, flechas y la firma del autor que en ocasiones es el graffiti en sí mismo. Los estilos básicos en los que pueden expresarse son seis, se distinguen por su tamaño, su situación, materiales empleados y complejidad del diseño.

- *Tag/ firma*: Es la forma más básica y sencilla del graffiti, “consiste en el nombre del escritor, pero realizada con unas letras muy estilizadas y enlazadas de una forma que recuerda a la de ciertos logotipos o monogramas. Los taqueos se escriben a menudo de un único y ágil trazo y casi siempre en un solo color de tinta pintura. En cuanto al estilo son tan personales como la propia letra del escritor.”²³
- *Throw-ups/ Pompas*: Son letras gruesas, simples, pintadas en un solo color y contorneadas sin mucha precisión con un tono más oscuro. Es la técnica más rápida y sencilla de hacer graffiti en exteriores cuando se tiene prisa. El término “throw-up” también se utiliza para denominar cualquier pintada carente de estilo, en este sentido significaría “mal estilo”.

---

¹⁸ Ver anexo, figura 7

¹⁹ Ver anexo, figura 8

²⁰ Ver anexo, figura 9

²¹ Ver anexo, figura 10

²² Ver anexo, figura 11

²³ Castleman, Craig, *Hacerse ver. El graffiti metropolitano en Nueva York*, Madrid, Capitán Swing Libros S.L., 2012 pp. 56

- *Pieces* / Piezas: Estas “piezas maestras” constan de más de tres letras pintadas en los exteriores de los vagones del metro, son piezas pintadas debajo de las ventanillas, recorriendo incluso todo el vagón de punta a punta.
- *Whole cars and trains*/ vagones y trenes enteros: Graffiti que ocupan el vagón entero, de extremo a extremo. Suelen ser realizados por grupos y se convierte en un trabajo en equipo. El grupo Fabulous Five compuesto por Lee, Mono, Doc, Slave y Slug, realizaron el primer tren entero el 2 de diciembre de 1977 en el apartadero de Coney Island, el llamado “Christmas train”²⁴ como felicitación navideña a los neoyorkinos.
- *Messages*/ mensajes: La firma se acompaña con referencias políticas, a la familia, a los compañeros grafiteros o a figuras públicas.
- *Backgrounding*/ pisar: A pesar del código moral por el que no pueden pisar las piezas de otros compañeros. En 1978 surgió un grupo que se dedicaba exclusivamente a pisar con aspas o rayas, las obras de otros grafiteros, *The Cross Outs* (TCO).

En el arte urbano los temas no difieren mucho respecto a los del graffiti, puesto que el *tagging* es una abstracción del nombre, a veces asociada a la crítica social. La temática principal que se va a desarrollar con el Street art es también la crítica sobre el espacio público en el que se vive. Con un estilo libre, autónomo y personal lanzan un mensaje, aunque no lo escriban explícitamente. Esa libertad de creación la tenían los *writers* cuando pintaban en los vagones de metro, pero no se encontraba en otras pinturas de la época. Ya no importaba el gusto del público, no tenían que satisfacer a una galería de arte, ni a un marchante, solo a sí mismos. Claros ejemplos de ello son Banksy, Shepard Fairey o John Fekner.

El arte urbano se desarrolla en su mayoría con técnicas innovadoras como:

- *Stencil*/ plantillas: El uso de plantillas supuso un gran avance, resulta ser un medio más barato, rápido y directo. Permitió ser utilizado con fin propagandístico como por ejemplo en la lucha feminista de la década de los 80 o en el fascismo de Mussolini. Pero no será hasta mediados de los años 90, con el norteamericano Shepard Fairey y su campaña *Obey* cuando alcanzará su auge a nivel global.

---

²⁴ Ver anexo, figura 12

- *Sticker bombing*/pegatinas: Los artistas que usan esta técnica buscan invadir la ciudad, bombardearla con sus pegatinas. Las colocan en lugares donde la vista del ciudadano va a ir, autobuses, cabinas de teléfono, trenes o señales de tráfico, para reflexionar sobre los sucesos del momento. Uno de sus máximos exponentes es el francés Clet Abraham²⁵, quien rediseña las señales de tráfico con un toque de ironía, pero con cuidado de no imposibilitar su legibilidad.
- *Scratching*: Esta técnica consiste en extraer un material u objeto de un soporte o lugar natural, para crear con él una obra. Nos encontramos pues ante un claro ejemplo de apropiación, se coge un objeto preferiblemente público, para transformarlo en una obra artística generando así una reflexión, retomamos así el concepto de *ready-made* de Duchamp y darle una segunda vida a un objeto. Las cabinas telefónicas de Banksy partidas por la mitad²⁶, son ejemplo de ello.
- El Mosaico: Recupera la tradición romana de los mosaicos, y se realizan obras a partir de piezas de colores que se juntan creando figuras. El artista que destaca en esta técnica es Space Invader.
- Disciplina 3D: Con esta técnica las obras parecen interactuar con el espectador. Esto se consigue creando juegos de luces y sombras que te hace sentir dentro de la escena. Dos destacados artistas de esta técnica son Rod Tryon y Julian Beever²⁷ quienes crean formas y sombras que nos engañan consiguiendo un efecto óptico.
- Muralismo: El mural será la expresión máxima del graffiti, con grandes superficies de paredes pintadas con sprays o pintura acrílica. “Debido a su complejidad y sobre todo al tiempo que se tiene que destinar para terminar todo el proceso creativo de obras de esta magnitud, la mayoría de grandes murales se encuentran en el extrarradio por lo que es muy improbable encontrar estas pinturas en el centro de la ciudad. Encontramos obras de gran formato sobre superficies complicadas como persianas de comercios o paredes erosionadas que aportan una nueva dimensión e inquietantes texturas al resultado final”²⁸

---

²⁵ Ver anexo, figura 13

²⁶ Ver anexo, figura 14

²⁷ Ver anexo, figura 15

²⁸ Bou, Louis, *Ultimate Street Art: A celebration of graffiti and urban art*, Barcelona, Ed. Monsa, 2009 p. 12

3.3. España

“El graffiti llega Europa cuando ya hacía más de diez años que se había convertido en todo un éxito en EEUU. (...) En un comienzo los primeros escritores europeos aplicaron los mismos patrones estéticos y técnicos que se perfeccionaron en la ciudad de origen del graffiti (brillos tipos de relleno y letras, sobras, 3D, etc), pausadamente consiguieron prosperar elementos propios y distintivos”²⁹. Ciudades como Londres, Bristol, París, Berlín o Milán fueron las puertas de acceso del graffiti en Europa. Países como Inglaterra o Francia acabaron desarrollando un estilo particular y personal.

Desde finales de los años 90 conviven en España dos tipos de creadores, los grafiteros y los artistas urbanos. Puesto que vuelve a resurgir el graffiti tras una gran crisis por las leyes antigraffiti. Esta nueva corriente denominada *postgraffiti*, arte urbano o *Street art* se caracteriza por el poder de documentación de la obra y su puesta en conocimiento a la sociedad. Las imágenes son más figurativas, simbólicas, pretenden tener un mensaje y hace que el espectador trate de descifrarlo. Son creadores mucho más formados, interesados por las corrientes del siglo XX como la abstracción, surrealismo y que utilizan las calles como vehículo para mostrar su creatividad.

En España el arte urbano, siguiendo otros países europeos, nació primero en los barrios periféricos de las grandes ciudades, para luego extenderse por el país entero. Actualmente los focos más destacados son las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza.

---

²⁹ Berti, Gabriela, *Pioneros del graffiti en España*, Valencia, Ed. De la Universitat politécnica de Valencia, 2009 p. 52

3.3.1. Actuaciones urbanas

- Madrid

En el graffiti madrileño, en los inicios de los años 80, se percibe un gran influjo del *tagging* norteamericano. En la capital se desarrolla entre La Latina y Carabanchel, Fuencarral y Tetuán. Iniciado por un grupo de jóvenes que inundaban las calles con sus firmas. A este movimiento llamado *Graffiti Autóctono*, también se le llama *flechero*, por las flechas que introducen en las firmas. El representante por excelencia es Muelle (Juan Carlos Argüello 1965-1995) su carrera de escritor se desarrolla entre 1982 y 1995 en el Madrid de *La Movida*, y es considerado el primer *writer* madrileño. A partir de 1987 Muelle empieza a enriquecer gráfica y estilísticamente sus firmas. La escena autóctona era principalmente masculina con graffiteros como Bleck (La Rata), Remebe, Glub o Rafita. Pero podemos destacar a una mujer llamada Marta que en 1986 llegó a ciudades de las afueras de Madrid como Getafe o Fuenlabrada.

Aunque un grupo siguió la estela de Muelle y mantuvo el estilo autóctono, a finales de los años 80 la influencia del graffiti neoyorquino era evidente, con la llegada del Hip-hop y el rap. En los años 90 se asistió a la realización de piezas cada vez más elaboradas, con composiciones y estilos más complejos y ricos en cuanto cromatismo y recursos técnicos. Algunos artistas de este estilo fueron Koas, Suso 33, Spok, Spy, Remed o Zosen.

- Barcelona

En Barcelona la expansión del graffiti se desarrolló en paralelo a Madrid. Desde finales de los años 80 y en los 90 se fueron adoptando nuevas técnicas como la aplicación de aerosol con plantillas, y el pegado de carteles y pegatinas. Con esta nueva cultura del graffiti aumentó notablemente la presencia de pinturas murales, generalmente en paredes de edificios y muros de carga, pero también en vagones de tren o metro. Durante esta década en las calles de Barcelona los pocos murales realizados con pintura plástica estaban patrocinados por partidos políticos o comunidades religiosas, era impensable salir a pintar movlizado por un deseo individual, sin un mensaje que transmitir.

Aunque a menudo se ha asociado al vandalismo, el Ayuntamiento de Barcelona ha buscado fórmulas para su inclusión como manifestación de arte público. La plataforma RebobinART promociona artistas, organiza concursos y exposiciones de arte urbano en espacios cedidos para artistas como Aryz, BToy, Kenor, Miss Van o Sixeart. En esta ciudad nace una nueva práctica llamadas *trepas*, de influencia francesa, y que usa las plantillas como medio de expresión. El máximo exponente fue el grupo Trepax, que para realizarlo elegían muros grandes y placas metálicas de contadores de luz o agua que cumplían la función de marco. Pero a partir de 1987 algunos miembros de Trepax como Stratus y Rodri, derivaron al graffiti hip-hop. Hay que mencionar también a Mafia2, y SN quienes bombardean con imágenes el metro.

- Zaragoza

El graffiti en Zaragoza comienza a mediados de los años 80. Entre los pioneros se encuentra Clash, quien realiza muñecos de cabeza muy grande, enormes zapatillas y gorro con la palabra “Jons”. Como era difícil acceder a los sprays, pintaban con pintura plástica y aerógrafos. Tras este grupo de precursores se dieron a conocer grupos como Mission Imposible, fundada en 1987, integrada por Over, Worst, Jam y Sandy36, que también cantaban y bailaban, como grupo de Hip-Hop. Jam innovaba y realizaba grandes piezas con muñecos y algunas letras. Over y Worst bombardeaban con graffiti sobre todo el barrio del Arrabal. El último grupo de la vieja escuela fue Aerosol Art conformado por Vice, Croos y Baske, que en 1993 realizaron su última obra, una pistola en el barrio de la Jota.³⁰

La ciudad pasó de observar la escena del graffiti a formar parte de ella y contar con una gran cantera de artistas. Entre los que destacan Smooth, Zero Crime, Kool, Crook, Brook o Awes. Y mujeres como Fly Girl, Linn, Shyll, Susi o Chikita. Comenzó a consolidarse hasta el día de hoy, cuando es referente en el arte callejero, gracias al Festival *Asalto* que se realiza desde el 2005.

---

³⁰ Ver anexo, figura 16

3.3.2. Catálogo de artistas

A través de una serie de entrevistas³¹ realizadas a varios artistas se pueden analizar aspectos de su vida y obra. Las ocho preguntas formuladas me han permitido conocerlos desde sus inicios, hasta su obra más actual y ver que opiniones tienen sobre ciertos aspectos del arte urbano. Los ocho entrevistados son: Ampparito³², Boa Mistura³³, El niño de las pinturas³⁴, Okuda San Miguel³⁵, Sabotaje al montaje³⁶, Spogo³⁷, Veronica Soto³⁸ y Yksukc Juan³⁹. Y tras analizar todas las entrevistas podemos sacar las siguientes conclusiones:

- La mayoría de ellos se iniciaron en el mundo del graffiti haciendo firmas, influidos por la cultura hip-hop. Pintaban en lugares abandonados, para no dañar lugares con valor histórico o casas particulares. Todo ello de manera ilegal. Poco a poco fueron evolucionando hacia los estilos que desarrollan hoy en día, con mayor presencia de la figuración, las geometrías o la abstracción.
- Estudiaron Bellas Artes o estudios relacionadas, como arquitectura o ilustración. Todos coinciden en que sus referentes han sido desde los primeros graffiteros, a movimientos artísticos que han estudiado en sus carreras, al igual que lo que les rodean o personas que se han cruzado en el camino.
- Los objetivos que tienen con su obra son diversos, algunos pretenden relacionarse con el entorno, y entrar en equilibrio con él. Otros quieren mejorar la calidad de vida a través del arte y del color, otros hacen crítica sociopolítica. No obstante, todos coinciden en que es el espectador quien decide qué está viendo, es quién dota a la obra de significado.
- Casi todos han reconocido tener motivos iconográficos recurrentes, desde formas geométricas, a figuras que se repiten, o incluso conceptos.
- Los materiales que más usan son sprays y pintura plástica de exteriores para los murales. Pero no se limitan y prueban nuevas técnicas como la escultura, instalaciones, performance, u obras de taller con pintura acrílica.

---

³¹ Ver anexo, pag. 54-69

³² Ver anexo, figura 17

³³ Ver anexo, figura 18

³⁴ Ver anexo, figura 19

³⁵ Ver anexo, figura 20

³⁶ Ver anexo, figura 21

³⁷ Ver anexo, figura 22

³⁸ Ver anexo, figura 23

³⁹ Ver anexo, figura 24

- La gran mayoría de los artistas han trabajado tanto en España, como en el extranjero. Spogo y Verónica son dos ejemplos de artistas que deciden realizar su trabajo en el territorio nacional, en contraste Okuda y Boa Mistura trabajan más fuera de España.
- Todos coinciden en que son las administraciones, organizaciones y festivales los que contactan con ellos. En ocasiones los propios artistas también organizan sus propios proyectos, como por ejemplo Okuda hizo con *Titanes*.
- Todos están de acuerdo en hacer una clara diferenciación entre graffiti y arte urbano. El primero se hace de manera ilegal, es la muestra del ego individual con los *tags*, es un arte efímero, difícil de comprender para la población de a pie. El graffiti ha sufrido un ataque de las administraciones y los medios de comunicación, que lo ha estigmatizado.

En cambio, consideran que el arte urbano, es cualquier trabajo en el espacio público, aceptado por el mundo del arte contemporáneo. Tiene una reivindicación social y libertad expresiva. Al tener la etiqueta “arte” esta mejor aceptado que el graffiti, es un arte controlado, destinado a las galerías, ferias, fama y dinero. Es un arte en definitiva de fácil comprensión.

3.4. Italia

Es difícil determinar cuando y donde nació el arte urbano. En Pompeya se han encontrado frases políticas e ilustraciones fálicas en las paredes de los edificios, que se podrían considerar los más antiguos *graffiti* datados en el 79 a.c. Otro hecho que une el *graffiti* con Italia, es el carácter rebelde del arte urbano que ha sido influenciado por las políticas revolucionarias europeas que usan la técnica del stencil para la propaganda. El graffitero francés Bleck (La Rata), pionero en esta técnica, declaró que se vio muy influenciado por las plantillas que usaban en la propaganda fascista en Italia con Mussolini. Sin embargo, en Alemania y Francia esta misma técnica fue empleada por movimientos antifascistas como *Rosa Blanca* en Alemania y el movimiento de 1968 en Francia. Además, los posters a partir de los años 60 fueron muy empleados en Italia, ya que permitían el anonimato y una gran rapidez de instalación, siendo uno de los medios más utilizados por la propaganda fascista.

3.4.1. Actuaciones urbanas

- Roma

En Roma se pueden contemplar artes muy diversas, desde el arte romano y etrusco, al arte urbano de hoy día. Algunas asociaciones culturales como 999 *contemporary*, dan forma al desarrollo del nuevo arte en los barrios periféricos de Roma. En zonas degradadas de la ciudad como Tor Bella Monaca, Magliana, Portuense, Tor Vergata, San Lorenzo, Ostiense o Tor Marancia, ahora son noticia por la importancia de sus murales. Se ha llegado a crear una ruta turística para visitar más de 300 murales en toda la ciudad.

En el barrio de Ostiense Blu ha realizado uno de los murales más espectaculares, titulado *Volti sul Fronte del Porto*⁴⁰ que cubre las tres plantas de un edificio con enormes caras de diferentes colores. La imagen se ha convertido en el alma de la zona. Entre los artistas que han intervenido en este barrio también se encuentra el español Borondo, con su *Piedad moderna*⁴¹ que abarca uno de los muros laterales del Museo dell'altro e dell'Altrove. También los italianos J.B.Rock y la pareja Sten y Lex han creado el *Wall of Fame*⁴² retratando personajes públicos y famosos con la técnica del estarcido. En el barrio de Tor Marancia se pueden apreciar veinte obras en las fachadas de las casas de los vecinos. Aquí han trabajado italianos como Alberonero, Mr Klevra, el alemán Satone, el portugués Pantonio, el australiano Reka y el americano Gaia entre otros.

- Bolonia

Desde los años 80 Bolonia ha prestado especial atención a esta expresión artística. Lo demostró con la exposición de 1984 dedicada a *Street Art Arte di Frontiera. Graffiti de Nueva York*. Más allá de las obras de Blu y Ericailcane, a lo largo de los años también salieron a la luz las intervenciones de Collettivo FX, Nemo's, Pupo Bibbitto, Alicé, Tellas. Desde 2012, esta convocatoria artística adquirió una nueva energía gracias al proyecto *Frontier "La linea dello stile"*, en el que participaron en la consolidación de algunos edificios de clase trabajadora, artistas italianos y extranjeros como M-City, Does, Honet, Hitnes, Etnik, Eron, Joys, Dado, Andreco, Phase II, Seikon y Nuria. El *Cheap Festival* también contribuyó a la nueva vida de la ciudad con un

---

⁴⁰ Ver anexo, figura 25

⁴¹ Ver anexo, figura 26

⁴² Ver anexo, figura 27

proyecto de sensibilización, en el que a través de la pega de posters mejoraron los espacios públicos.

En 2016 Blu, uno de los artistas urbanos más reconocidos del panorama internacional, nacido en Bolonia, borró todos sus murales en esta ciudad. De este modo el artista protestó contra la presencia de algunas de sus obras en la exposición *Street Art. Banksy&Co. El arte en estado urbano*, que entre el 18 de marzo y el 26 de junio se realizó en el Museo de la Historia de Bolonia.

- Floencia

Floencia no es especialmente conocida por el arte contemporáneo, tampoco por el arte urbano. Pero desde hace unos años este movimiento es cada vez más visible, entre sus calles. Existen lugares destinados del arte urbano en la ciudad como son el paso subterráneo de la Piazza delle Cure donde se pueden ver las obras de los grafiteros de la ciudad, una muestra permanente y variada. Pero no solo a las afueras de la ciudad encontramos arte urbano, en pleno centro de podemos encontrarlo, sobre las cajas de registro de luz y gas.

Entre los artistas urbanos más reconocidos de la ciudad destaca el francés Clet Abraham, que trabaja desde hace 19 años en Floencia. Se pueden ver por toda la ciudad sus señales de tráfico "rediseñadas". Pero también podemos encontrarnos su huella en Bolonia, Milán, Roma, Palermo y Londres.

Durante el 2014 aparecieron unas misteriosas obras donde se representaban personajes conocidos, personajes históricos y obras de arte famosas con una máscara de buceo. El artífice de estas obras se hace llamar Blub. A través de su obra, plantea la pregunta: "¿El arte sabe nadar?". El mensaje que quiere lanzar es que cuando nos encontremos con el agua al cuello, la solución será ponerse la máscara e intentar sobrevivir al momento, de manera simbólica. alguna de las obras que reinterpreta son *Los amantes* de Magritte⁴³, el perfil de Dante⁴⁴, *La Dama con el Armiño* de Leonardo da Vinci⁴⁵, *Federico de Montefeltro*, pintado por Piero de la Francesca⁴⁶,

---

⁴³ Ver anexo, figura 28

⁴⁴ Ver anexo, figura 29

⁴⁵ Ver anexo, figura 30

⁴⁶ Ver anexo, figura 31

o un retrato del compositor Giuseppe Verdi⁴⁷. Podemos ver sus obras también en otras ciudades italianas e incluso en España.

Otro artista urbano que trabaja en Florencia se llama Exit/Enter⁴⁸, que con sus pequeños hombres negros de palo lanza mensajes críticos pero simples, que además abordan multitud de temas como son: el amor, la perdida, la libertad y el contacto humano.

3.4.2. Catálogo de artistas

Al igual que con los artistas españoles, contacté con algunos italianos⁴⁹ a los que entrevisté, con las mismas ocho preguntas. Así podemos analizar la vida y obra de Alessia Babrow⁵⁰, El Euro⁵¹, Guerrilla Spam⁵², Millo⁵³, Roberto Ciredz⁵⁴ y 108⁵⁵. Y he llegado a las siguientes conclusiones:

- Casi todos los artistas comenzaron pintando de pequeños y en la adolescencia comenzaron a coger sprays y pintar graffiti.
- Todos tienen formación académica en universidades o escuelas de artes, en Diseño, Bellas Artes, Arquitectura o Arte gráfico. El contacto de la calle también les ha enseñado mucho. Sus influencias son muy variadas, pero casi todos comparten movimientos artísticos contemporáneos y artistas como Dubufet, Kapoor, Malevich, Kandinsky o Bacon.
- Su objetivo principal es comunicar, mantener una relación con las personas, ser capaces de transmitir conocimientos y reflexiones a través de su arte.
- Repiten sobre todo las formas, símbolos y frases del imaginario colectivo. Personajes y naturalezas que se encuentran en el camino.
- Las técnicas que emplean son muy diversas, puesto que no se limitan al spray o la pintura plástica para los murales, sino que también hacen trabajo de estudio con pinturas acrílicas, esculturas, videos o instalaciones. Además, intentan siempre hacer obras que encajen en el entorno.

---

⁴⁷ Ver anexo, figura 32

⁴⁸ Ver anexo, figura 33

⁴⁹ Ver anexo, pag. 70-78

⁵⁰ Ver anexo, figura 34

⁵¹ Ver anexo, figura 35

⁵² Ver anexo, figura 36

⁵³ Ver anexo, figura 37

⁵⁴ Ver anexo, figura 38

⁵⁵ Ver anexo, figura 39

- Todos han trabajado tanto en Italia, como por Europa en España, Francia o Portugal, entre otros muchos. Y unos pocos han visitado los continentes americano y asiático.
- Todos coinciden en que para intervenir en las ciudades se necesitan permisos de las administraciones, salvo cuando se dedican al sticker bombing o a pegar posters en las cajas de luz y gas, que lo hacen de manera ilegal, pero con sensibilidad para no dañar el entorno histórico.
- Todos comparten la existencia de diferencias entre el graffiti y el arte urbano. La ilegalidad del primero y su incomprensión y la legalidad que ha sido decidida e impuesta por los estados del segundo.

4. Presencia en la escena artística

En el siglo XXI se empiezan a realizar Festivales con el objetivo de revitalizar los barrios más desfavorecidos de las ciudades y darles una nueva vida. Los artistas urbanos forman parte de esta revitalización, donde se intenta incorporar a los ciudadanos al proceso creativo, y que formen parte de la obra.

4.1. Festivales de arte Urbano en España

Entre una gran cantidad de festivales que he descubierto en España he seleccionado los de Zaragoza y Madrid. Pero hay que citar otros muchos como: El festival *ÚS* en Barcelona, *Desvelarte* en Santander, *Rexenara Fest* en Carballo, Galicia; *Avant Garde* en Tudela, Navarra o el *VLC Urban art Festival* en Valencia.

4.1.1. Festival *Asalto* (Zaragoza) 2005-2019

El Festival Internacional de Arte Urbano *Asalto* que desde 2005 se desarrolla en Zaragoza, surge con el objetivo de crear un laboratorio de experimentación y de creación del arte urbano. Otro de sus propósitos es establecer una interacción con los ciudadanos, intentan que se familiaricen con el arte urbano por medio de sensaciones. El Festival nace de la recuperación del Festival de Arte Contemporáneo *En la Frontera* en el 2004 dedicado a las artes plásticas y que tiene su precedente en un breve programa celebrado en 1986 llamado *Arte en la calle*, que tenía entre sus actividades el empleo del espacio urbano como escenario para el muralismo.

Asalto es una experiencia artística, donde las calles se convierten en lienzos en las que los artistas dan muestra de su creatividad. Aquí el arte urbano es entendido como un juego en el que el ciudadano está invitado a participar, realizando murales, fotografías, graffiti, diseño, plantillas, escultura en los talleres que se proponen. Se ha convertido en una de las citas más importantes a nivel nacional e internacional. “Una de las consecuencias más importantes es que este evento ha permitido mostrar a los ciudadanos que es el arte urbano y en que consiste. (...) Las intervenciones han aportado una nueva dimensión visual y artística al centro histórico de la ciudad, se aúnan tradición y modernidad de una manera respetuosa y armónica con los espacios circundantes.”⁵⁶

Este año de 2019, entre los días 16 y 22 de septiembre se ha llevado a cabo la decimocuarta edición, en el barrio de Las Fuentes. En años pasados, el casco histórico, el Delicias, Valdefierro y Oliver. Este año han intervenido los belgas Hell’o Collective⁵⁷, el griego Dimitris Taxis⁵⁸, el ecuatoriano Urku⁵⁹, Spogo desde Badalona⁶⁰ y Maiky Maik⁶¹ e Isabel Garmón⁶² ambos zaragozanos.

A lo largo de las catorce ediciones han trabajado gran cantidad de artistas reconocidos. A nivel nacional podemos destacar algunos nombres como: Ampparito, Ana Sebastián, Aryz, Boa Mistura, Gonzalo Borondo, Nano 4814, Okuda, Suso33, Spogo, Nuria Mora, Udaxo, Manolo Mesa, y los zaragozanos Chikita, Maiky Maik e Isabel Garmón. A nivel internacional podemos ver la relación de artistas que han participado en el festival en la tabla 1.⁶³

---

⁵⁶ Grau Tello, Mª Luisa, “Asalto o la presencia del arte urbano en Zaragoza”, *Artigrama*, 23, 2008, pp. 778

⁵⁷ Ver anexo, figura 40

⁵⁸ Ver anexo, figura 41

⁵⁹ Ver anexo, figura 42

⁶⁰ Ver anexo, figura 43

⁶¹ Ver anexo, figura 44

⁶² Ver anexo, figura 45

⁶³ Ver anexo, tabla 1 (pag.51)

4.1.2. Madrid Street Art Project (Madrid) 2012-2019

Fundada en 2012 por Guillermo de la Madrid y Diana Prieto, *Madrid Street Art Project* desarrolla su trabajo partiendo de Madrid, pero con pretensiones nacionales e internacionales. Es una entidad independiente dedicada a organizar, comunicar y crear proyectos relacionados con el arte urbano, con el objetivo de mejorar el espacio público de las ciudades para el uso y disfrute de sus habitantes a través del arte y la cultura. Algunos de los proyectos que esta organización ha llevado a cabo son:

- *Muros tabacalera* (2014-2019)

Es un proyecto que recupera muros del perímetro exterior del patio de la Tabacalera, convirtiéndolos en espacios para disfrute. Tras el éxito de las dos primeras ediciones, en mayo de 2014 y junio de 2016, entre el 18 y 26 de junio de 2019, 25 nuevos artistas dieron nueva vida a las paredes de la Glorieta de Embajadores y de las calles Miguel Servet y Mesón de Paredes⁶⁴. En esta tercera edición la idea sobre la que giran las intervenciones es el azar, concepto ligado al arte contemporáneo desde sus inicios y que hoy en día sirve como vehículo o herramienta para la construcción artística. El conjunto de los 25 artistas de esta edición es una mezcla de diversas procedencias nacionales e internacionales que se puede ver en la tabla 2⁶⁵

- *Pinta Malasaña* (2016-2019)

Organizado también por *Somos Malasaña* por cuarto año consecutivo, aproximadamente 100 artistas plasmaron sus intervenciones, en vivo y en directo, en las persianas de comercios, muros y suelos de Malasaña. El tema es libre, al igual que el estilo o la técnica, por lo que podemos ver propuestas muy diversas, que serán juzgadas y tres de ellas serán premiadas.

En 2019 el primer premio fue para el grupo italiano NSN997⁶⁶ con su obra *Brotherhood*. Demostraron gran destreza creando esta obra digital, traspasando la barrera de lo efímero. El segundo premio fue para el barcelonés Rice⁶⁷ y su obra *Teléfono de lata* que traspasó los límites del muro jugando con los vasos comunicantes. Colocando un hilo real entre las dos escenas, consiguiendo así interactuar con el

---

⁶⁴ Ver anexo, figura 46

⁶⁵ Ver anexo, tabla 2 (pag.52)

⁶⁶ Ver anexo, figura 47

⁶⁷ Ver anexo, figura 48

visitante, creando prácticamente una obra tridimensional, en un plano bidimensional. Y el tercer premio fue a parar a Lucía Gutiérrez Vázquez⁶⁸, quien hizo un homenaje a su abuela Carmen, vecina del barrio. Su intervención se realizó por medio de posters donde había impreso fragmentos de conversaciones con su abuela en la que hablaban sobre la memoria e identidad del barrio.

- *Circular* (2019)

Este nuevo proyecto se ha realizado en San Cristóbal, Villaverde entre los días 7 y 20 de octubre de 2019. Las intervenciones artísticas en el espacio público son realizadas a partir de materiales reutilizados. Tratado de acercar el arte urbano a escala humana, algo que se ha perdido con el muralismo de grandes dimensiones. Además, el hecho de reutilizar materiales encontrados permite entrar en el debate acerca del consumo responsable, el reciclaje, el aprovechamiento de los recursos, y el papel activo de las personas en la mejora de la calidad de vida en la ciudad.

4.2. Festivales de arte Urbano en Italia

Entre una gran cantidad de festivales que hay en Italia he seleccionado los de Civitacampomarano y Ragusa. Pero hay otros muchos como: *El Festival de Vanguardias Urbanas* de Roma, el *Dubsidenze Festival* de Ravenna, el *Murali Festival* de Forlì, el *Memorie Urbane Street Art Festival* entre el Lazio y la Campania, y el *Urban Art City Festival* en Follonica, asociada a Street Levels Gallery de Florencia.

4.2.1. CVTÀ Street Fest- Civitacampomarano (Campobasso) 2016-2019

El arte urbano conquista y rediseña el paisaje urbano del pueblo de Civitacampomarano en la provincia de Campobasso desde 2016. La dirección artística está firmada por Alice Pasquini, reconocida artista italiana, la coordinación de los eventos se confía a Jessica Stewart y está patrocinado por la Municipalidad de Civitacampomarano y la Región de Molise.

---

⁶⁸ Ver anexo, figura 49

El proyecto artístico involucra a toda la región, los habitantes del pueblo adoptan al artista y sus obras en el entorno, que se convierten así en una fuente de orgullo y punto de partida para un redescubrimiento y mejora de la ciudad vieja. Cada año seis artistas están invitados a realizar sus intervenciones sobre las paredes de la población durante cuatro días, trabajan estrechamente con los habitantes del lugar y el resultado será una propuesta coral.

Entre el 13 y 16 de junio de 2019 se llevó a cabo la cuarta edición de este festival. Donde participaron el argentino Milu Correch⁶⁹, el noruego Martin Whatson⁷⁰, el portugués Add Fuel⁷¹, el alemán Jan Vormann⁷² y los artistas italianos del Studio Aira⁷³. Los artistas que han participado en las ediciones anteriores se pueden ver en la tabla 3⁷⁴

4.2.2. Festiwall (Ragusa) 2015-2019

Este festival desde 2015 ha transformado Ragusa en uno de los centros más importantes del arte urbano internacionalmente. Desde su comienzo se han realizado aproximadamente treinta intervenciones entre murales, instalaciones y recuperación de espacio deteriorados. La quinta edición realizada entre el 9 y el 15 de septiembre de 2019, se centra en una instalación deportiva recién terminada y en un área que en los últimos años ha sufrido los efectos de la crisis económica. La sede está ubicada en el parque de skates de la ciudad, pintado para la ocasión por el argentino Elian, mientras que las demás obras se articularán a lo largo de la Zona Industrial.

Participaron en 2019 el español Ampparito⁷⁵, el alemán Case⁷⁶, el italiano Ciredz⁷⁷, los argentinos Elian⁷⁸ y Jaz⁷⁹ y el polaco M-City⁸⁰. Junto a ellos, músicos de renombre internacional, poetas que compiten por la final nacional de poesía, talleres temáticos, ideas y exposiciones han ampliado la oferta cultural. Los artistas italianos

---

⁶⁹ Ver anexo, figura 50

⁷⁰ Ver anexo, figura 51

⁷¹ Ver anexo, figura 52

⁷² Ver anexo, figura 53

⁷³ Ver anexo, figura 54

⁷⁴ Ver anexo, tabla 3 (pag.52)

⁷⁵ Ver anexo, figura 55

⁷⁶ Ver anexo, figura 56

⁷⁷ Ver anexo, figura 57

⁷⁸ Ver anexo, figura 58

⁷⁹ Ver anexo, figura 59

⁸⁰ Ver anexo, figura 60

que han participado en ediciones anteriores del festival son: Moneyless, Pixel Pancho, Millo, agostino Iacursi, Gue, Luca Font y Alex Fokso. Los artistas internaciones se muestran en la tabla 4 ⁸¹

5. Conclusiones

El arte urbano es consecuencia de un proceso de globalización que se dió en los años 60 en el mundo. Esta tendencia se abre a la diversidad, se desarrolla en un mundo plural y abierto donde se reivindica la diferencia y lo marginal. Los artistas pueden explorar multiplicidad de estilos, técnicas, fuentes, medios y soportes. Este movimiento es una mezcla de obra narrativa, colorista, figurativa, abstracta y conceptual con afán lúdico o con crítica social, en la cual el público es quien ha de descifrar las referencias y dar sentido a la obra. Y aunque nació al margen del mercado, en las últimas décadas hemos visto como se ha convertido en un producto de consumo más de la postmodernidad.

La evolución que se dió desde el graffiti, de difícil comprensión y tachado de vandálico en sus inicios, al arte urbano, admitido por el arte contemporáneo, considerado más artístico y de fácil comprensión, ha permitido una mayor aceptación por parte de la sociedad. Aún queda mucho para que los *writers* sean considerados artistas a la altura de los urbanos, pues siguen siendo despreciados y denostados por una gran parte de la población. Considero que esta nueva tendencia debería ser incluida en las artes emergentes, sin embargo, son muchos los obstáculos que encuentran los artistas para realizar su obra, por lo que solo consiguen triunfar una minoría. En España es muy evidente la brecha que existen entre ellos, los que han conseguido un mayor reconocimiento han tenido que salir de nuestras fronteras, donde el arte urbano es más valorado. Ejemplo de ello son artistas como Okuda o Boa Mistura, quienes trabajan más fuera de nuestro país y son reconocidos a nivel internacional, pero en su tierra no son tan valorados.

---

⁸¹ Ver anexo, tabla 4 (pag.53)

Las entrevistas que he realizado permiten comparar el trabajo de los artistas urbanos de España e Italia. Podría concluirse que en los inicios se vieron muy influenciados por movimientos como el hip-hop y el graffiti americano. Con el estímulo de sus entornos y el estudio de tendencias artísticas contemporáneas a lo largo de su formación académica, han ido evolucionando en su obra. No se limitan al uso del spray o la pintura plástica para la realización de murales, sino que prueban a realizar obras de taller con otros materiales y formatos, e incluso instalaciones o performances. Están en constante búsqueda de nuevas herramientas que les permitan conseguir sus objetivos. Los españoles tratan de relacionarse con el medio, de mejorar la calidad de vida de la población con el color, o hacer una crítica sociopolítica de la actualidad; sin embargo, los italianos intentan comunicar, transmitir conocimientos y reflexiones, a los que debe dar forma el espectador.

Con la realización de festivales la población se ha podido acostumbrar a ver las calles de sus ciudades con intervenciones que ayudan a minimizar la idea de que el graffiti es un acto vandálico. Permitir que el arte llegue a todas las generaciones de forma sencilla, directa y visualmente atractiva, consigue el objetivo de valorar y aceptar esta nueva tendencia artística que ha ayudado a modificar la imagen de las ciudades. Introducir en los barrios más desfavorecidos de las grandes urbes elementos artísticos consigue revitalizarlos. Se convierte así en una herramienta fundamental para la restauración de espacios en decadencia, como se pueden ver en los barrios Oliver o Valdefierro en Zaragoza, Lavapiés en Madrid o los de Ostiense y Tor Marancia en Roma.

También hay que destacar la adaptación de los artistas al entramado urbano, sobre todo en Italia. En las periferias de las grandes ciudades como Roma, Florencia o Bolonia sí que existe la posibilidad de hacer muralismo, sin embargo, es en los cascos históricos donde artistas como Blub o Clet Abraham han encontrado otro medio de actuación para exponer sus obras, a través de posters y pegatinas. Estas imágenes llaman la atención en el momento que uno visita Italia, puesto que son muy conscientes del valor patrimonial de estas ciudades, y buscan su mínima alteración. En España, sin embargo, no se desarrollan tanto estas técnicas y el muralismo es predominante. El urbanismo de este país lo permite, utilizando como soporte grandes medianiles y muros de edificios al descubierto en los barrios de construcción más moderna.

6. Bibliografía y webgrafía

Bibliografía

- Berti, Gabriela, *Pioneros del graffiti en España*, Valencia, Ed. De la Universitat politécnica de Valencia, 2009.
- Bou, Louis, *Ultimamte Street Art: A celebration of graffiti and urban art*, Barcelona, Ed. Monsa, 2009
- Castleman, Craig, *Hacerse ver. El graffiti metropolitano en Nueva York*, Madrid, Capitán Swing Libros S.L., 2012
- Cegna, Andrea, *Elogio alle tag: arte, writing, decoro e spazio pubblico*, Milano, Agencia X, 2018.
- Ciancabilla, Luca, *Dalla carta ai muti. Progettare e disegnare la pittura urbana*, Bologna, Ed. Minerva, 2018.
- Fernández, Blanca y Lorente, Jesús Pedro, *Arte en el espacio público: barrios artísticos y revitalización urbana*, Zaragoza, Prensas universitarios de Zaragoza, 2009.
- Figueroa- Saavedra, Fernando y Gálvez Aparicio, Felipe, *Madrid graffiti: Historia del graffiti madrileño 1982-1995*, Madrid, Ed. Megamultimedia, 2002.
- Garelli, Cesare, *Il linguaggio murale*, Milano, Ed. Garzanti, 1978.
- Grau Tello, Mª Luisa, “Asalto o la presencia del arte urbano en Zaragoza”, *Artigrama*, 23, 2008, pp. 763-779
- Suárez, Mario, *Los nombres esenciales del arte urbano y del graffiti español*, Madrid, Ed. Lunwerk, 2011

Webgrafía

- <https://digerible.com/arte-urbano/italia/> (Fecha de consulta: 30-VII-2019)
- <http://lingmagazine.es/reportaje/renacimiento-del-street-art/> (Fecha de consulta: 30-VII-2019)
- <https://e-struc.com/2016/03/29/arte-urbano-fachadas-florenzia-submarina/> (Fecha de consulta: 31-VII-2019)
- <https://e-struc.com/2015/10/06/las-senales-de-traffic-urbano-en-florenzia-una-nueva-imagen-de-marca/> (Fecha de consulta: 31-VII-2019)
- <https://www.intoscana.it/it/arte-e-cultura/articolo/le-superdonna-di-lediesis-ecco-la-mappa-per-trovarle-tutte/> (Fecha de consulta: 10-VIII-2019)
- <https://cafebabel.com/es/article/florenzia-arte-urbano-vs-arte-clasico-5ae009b4f723b35a145e55ca/> (Fecha de consulta: 10-VIII-2019)
- https://elpais.com/elpais/2017/10/30/tentaciones/1509372804_181558.html (Fecha de consulta: 18-IX-2019)
- <https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/cultura21.htm> (Fecha de consulta: 18-IX-2019)
- https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_urbano (Fecha de consulta: 28-IX-2019)
- <https://www.europapress.es/desconecta/curiosity/noticia-clet-abraham-artista-redisena-senales-traffic-20140704183241.html> (Fecha de consulta: 28-IX-2019)
- <https://www.traveler.es/viajes-urbanos/articulos/street-art-en-roma/7173> (Fecha de consulta: 2-X-2019)
- <https://www.enroma.com/arte-urbano-tor-marancia/> (Fecha de consulta: 2-X-2019)
- <https://www.20minutos.es/noticia/2461362/0/murales-grafitis/otro-recorrido/roma/> (Fecha de consulta: 2-X-2019)
- <http://losviajesdecarol.com/2014/04/13/street-art-en-roma/> (Fecha de consulta: 2-X-2019)
- <http://www.samplingitaly.com/street-art-in-bologna/> (Fecha de consulta: 3-X-2019)
- <https://peekingduck.co/a-bologna-street-art-guide/> (Fecha de consulta: 3-X-2019)
- <https://blog.travelemiliaromagna.com/street-art-emilia-romagna> (Fecha de consulta: 3-X-2019)

Festivales españoles

- <http://www.festivalasalto.com/> (Fecha de consulta: 24-VIII-2019)
- http://madridstreetartproject.com/galeria/transformar-percepcion_0_915858724.html (Fecha de consulta: 14-IX-2019)
- <https://www.murostabacalera.com/#noticias> (Fecha de consulta: 14-IX-2019)
- <https://madrid.lecool.com/inspirations/suenos-y-secretos-de-madrid-street-art-project/> (Fecha de consulta: 18-IX-2019)

Festivales italianos

- <https://www.cvtastreetfest.it/about-us/> (Fecha de consulta: 25-VIII-2019)
- <http://www.festiwall.it/> (Fecha de consulta: 25-VIII-2019)
- <https://www.travelonart.com/arte-contemporanea/festival-di-street-art-in-italia-5-eventi-imperdibili/> (Fecha de consulta: 25-VIII-2019)
- <https://www.artuu.it/2018/05/12/3-festival-di-street-art-in-italia/curiosita/> (Fecha de consulta: 25-VIII-2019)
- <https://www.goeuro.es/blog/festivales-de-arte-en-europa/> (Fecha de consulta: 25-VIII-2019)

7. Anexos

7.1. Imágenes

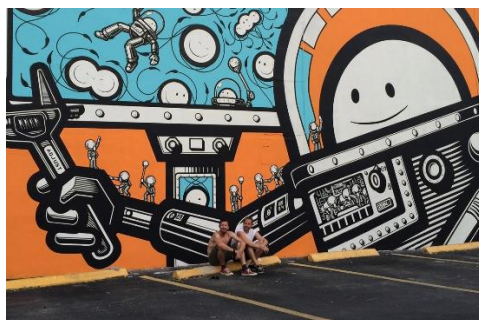
1. Mural de Miss Van. Barcelona, España.

2. Mural de Boris Hoopek, España.

3. Mural de The London Police

4. Muro de Faile, Estrasburgo.

5. Poster de Bäst y Swoom

6. Silos pintados por Os Gemeos, Vancouver, Canadá.

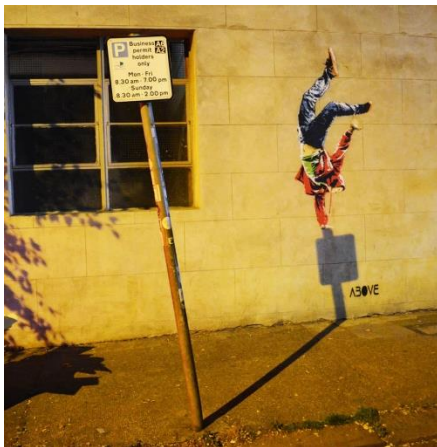

7. Obra de Xupet Negre Palmas de Gran Canaria, España

8. Stencil de Above, California, EEUU

9. Mosaico de Space Invader Sin título.

10. Stencil de Shepard Fairey y su campaña *Obey Giant*

11. Stencil de Banksy *Niña con globo*, Londres, Inglaterra, 2002

12. Tren pintado por Fabulous Five, *Christmas train* el 2 de diciembre de 1977, apartadero de Coney Island.

13. Señal modificada por Clet Abraham. Florencia, Italia.

14. Cabinas telefónicas de Banksy

15. Disciplina 3D por Rod Tryon y Julian Beever

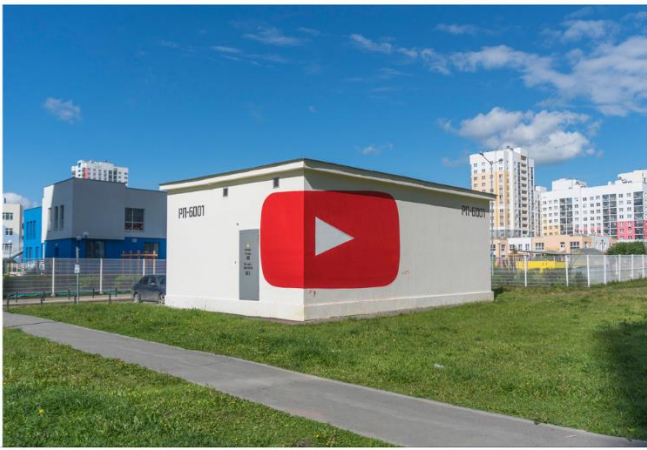

16. Graffiti por Aerosol Art *Pistola*, Zaragoza, 1993.

17. Mural de Ampparito, Rusia, 2019

18. Mural de Boa Mistura. Oliete, Teruel, 2019

19. Mural de El niño de las pinturas, Bahía de Caraquez, Ecuador, 2019

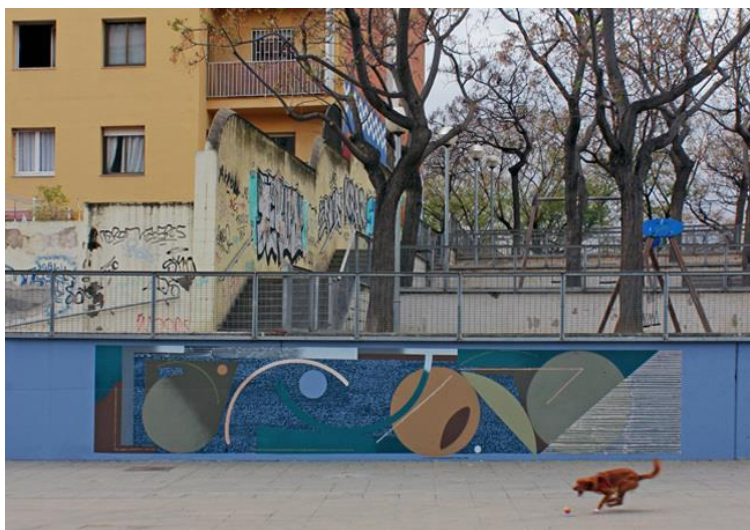
20. Mural de Okuda San Miguel, Moscú, Rusia, 2019

21. Mural de Sabotaje al montaje, isla de La Gomera, Canarias, 2019

22. Mural de Spogo, Badalona, 2019

23. Mural de Veronica Soto, Zaragoza, 2019

24. Mural de Yksuhc Juan, Madrid, 2019

25. Mural de Blu *Volti sul Fronte del Porto*, Barrio Ostiense , Roma

26. Mural de Bronodo, *Piedad Moderna*, Barrio Ostiense, Roma

27. Mural de Sten y Lex *Wall of Fame*, Barrio Ostiense, Roma

28. Poster de Blub, *Los amantes de Magritte*, Florencia

29. Poster de Blub, *Perfil de Dante Alighieri*, Florencia

30. Poster de Blub, *Dama del Armiño* de Leonardo Da Vinci, Florencia

31. Poster de Blub, *Retrato de Federico de Moltefeltro* de Piero della Francesca, Florencia

32. Poster de Blub, *Retrato de Giuseppe Verdi*, Florencia

33. Obra de Exit- Enter, Florencia

34. Poster de Alessia Babrow, Barrio Ostiense, Roma

35. Graffiti de El Euro, Turín

36. Poster de Guerrilla Spam, Florencia

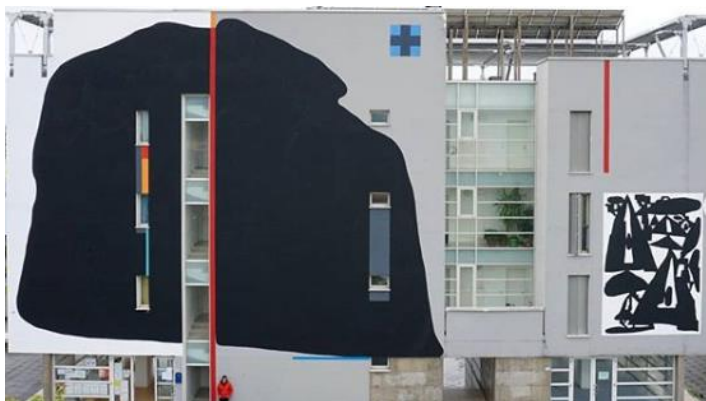
37. Mural de Millo, Gerona, España, 2019

38. Mural de Ciredz, Dinamarca 2016

39. Mural de 108, Brescia, Italia, 2019

40. Mural de Hell'ó Collective. Festival Asalto, Zaragoza, 2019

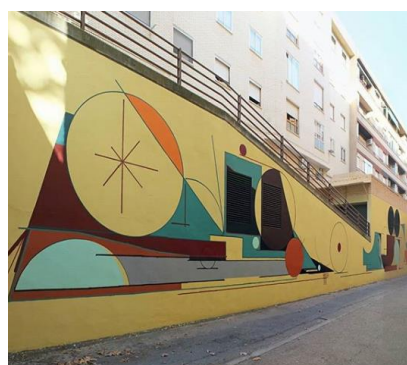
41. Mural de URKU. Festival Asalto, Zaragoza, 2019

42. Mural de Dimitris Taxis. Festival Asalto, Zaragoza, 2019

43. Mural de Spogo. Festival Asalto, Zaragoza, 2019

44. Mural de Maiky Maik. Festival Asalto, Zaragoza, 2019

45. Mural de Isabel Garmón. Festival Asalto, Zaragoza, 2019

46. Muros Tabacalera, Madrid, 2019

108

Amala Arrazola

Amparito

Anna Taratiel

An. Wei

Byg

Boa Mistura

Colectivo Licuado

Dafne Tree

Eltono

Gviiiie

Iñigo Sesma

Kenor

Manolo Mesa

Mario Mankey

Maz

Nemo's

NSN997

Nulo

Pelucas

Sara Fratini

Son3k

Spago

Srger

Yksuhc Juan

47. NSN997 *Brotherhood*. Primer premio. Pinta Malasaña, Madrid, 2019

48. Rice *Teléfono de lata*. Segundo premio. Pinta Malasaña, Madrid, 2019

49. Lucía Gutiérrez *Abuela Carmen*. Tercer premio. Pinta Malasaña, Madrid, 2019

50. Murales de Milu Correch en el CVTÀ Street Fest, Campobasso, Italia, 2019

51. Murales de Martin Watson, en el CVTÀ Street Fest, Campobasso, Italia, 2019

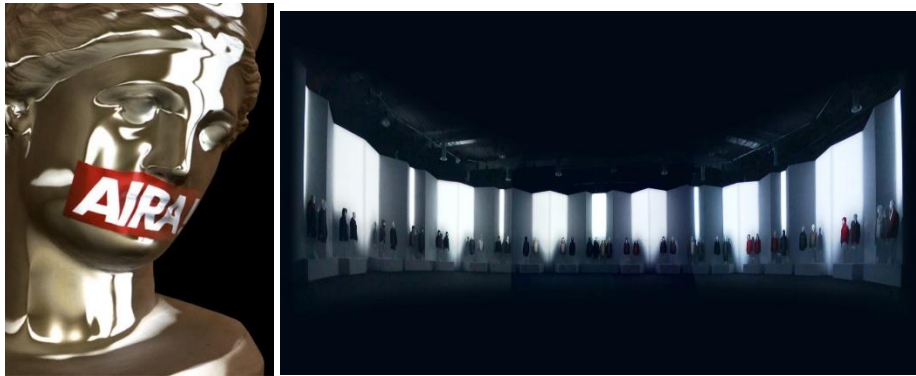
52. Murales de Add Fuelm en el CVTÀ Street Fest, Campobasso, Italia, 2019

53. Mosaicos de Jan Vormann en el CVTÀ Street Fest, Campobasso, Italia, 2019

54. Intervención del Studio Aira en el CVTÀ Street Fest, Campobasso, Italia, 2019

55. Mural de Ampparito en el FestiWall, Ragusa, Italia, 2019

56. Mural de Case en el FestiWall, Ragusa, Italia, 2019

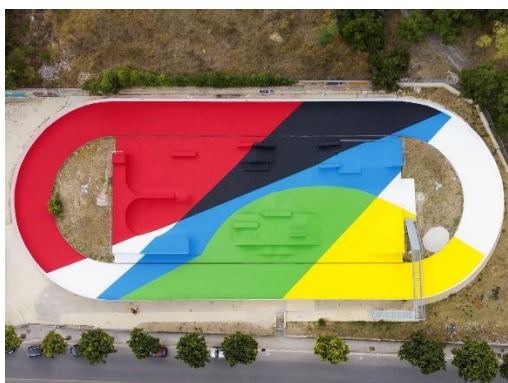

57. Mural de Ciredz en el FestiWall, Ragusa, Italia, 2019

58. Intervención de Elian en el FestiWall, Ragusa, Italia, 2019

59. Mural de Jaz en el FestiWall, Ragusa, Italia, 2019

Mural de M- City en el FestiWall, Ragusa, Italia, 2019

Tabla 1: Festival Asalto, Zaragoza, España.

FRANCIA	ITALIA	ALEMANIA	RUSIA	MÉXICO
100 Pression	108	1010	301 Squad	Seher
Akroe	Agostino	Sat One	Scheme	Smithe
Amandine Urruty	Iacurci	Mymo		Farid Rueda
Dran	Blu	Matias Mannich	JAPÓN	
KESN	Dado e Stefy	Boris Hooppek	Sosaku	ARGENTINA
François Chastenet	El Euro	Case Maclaim		Elena Mir
Oliver Stak	Moneyless	Facade Printer	TAIWAN	Elian
Stop	Pixel Pancho	Graffiti Research	Candy Bird	Lolo
El Tono	Ruggero	Lab		Pastel
Yann Leto	Asnago		USA	Martin Ferreyra
Zepha	TV Boy	POLONIA	Above	
	Ufiocinque	Toni Spyra		PERÚ
GRECIA	BÉLGICA	Chylo	URUGUAY	Wesr Figueroa
Alexandros	Vagabundos	Sepeusz & Chezme	Colectivo	
Vasmoulakis	The Plug		Licuada	ECUADOR
INO	Hello	CROACIA		Urku
Dimitris Taxis	Collective	Oko	BRASIL	
			Narcélio Grud	VENEZUELA
INGLATERRA	HOLANDA	SUECIA		Only
Muju	Botlek	Dicel & Sate		

Tabla 2: Muros Tabacalera, Madrid, España.

ESPAÑA (Madrid)	(Cataluña)	ITALIA
Amparito	Anna Taratiel	108
An Wei	Kenor	NSN997
Boa Mistura	Spogo	Nemo's
Gviiiie	(Valencia)	FRANCIA
Son3k	BYG	El Tono
Yksukc Juan	Dafne Tree	URUGUAY
(Andalucía)	Mario Mankey	Colectivo Licuado
Manolo Mesa	(Galicia)	Nulo
Srger	Maz	VENEZUELA
(País Vasco)	Pelucas	Sara Fratini
Amaia Arrazola		
Íñigo Sesma		

Tabla 3: CVTÀ Festival, Campobasso, Italia.

FESTIVAL DEL 2016	FESTIVAL DEL 2017	FESTIVAL DEL 2018
Alice Pasquini (Italia)	Alice Pasquini (Italia)	MP5 (Italia)
Hitnes (Italia)	UNO (Italia)	2501 (Italia)
UNO (Italia)	Gola Hundun (Italia)	Alberonero (Italia)
ICKS (Italia)	Maria Pia Picozza (Italia)	Brus (Italia)
Biancoshock (Italia)	Nespoon (Polonia)	
Pablo S. Herrero (España)	Alex Sema (Brazil)	
David de la mano (Uruguay)	Bosoletti (Argentina)	

Tabla 4: FestiWall, Ragusa, Italia.

ALEMANIA Clemens Behr SatOne	ESPAÑA Hyuro Sebas Velasco	POLONIA Natalia Rak
AUSTRALIA Guido van Helten Fintan Magee	GRECIA Dimitis Taxis	PORTUGAL Daniel Eime
ARGENTINA Pastel	HOLANDA Telmo Miel	RUSIA Alexey Luka Marat Morik
FRANCIA Zoer	USA Evoca1 Hense	

7.2. Entrevistas

ARTISTAS ESPAÑOLES

Ampparito (27-8-2019)

1. ¿Como fueron sus inicios en el mundo del graffiti, del arte urbano?

Empecé como muchos otros chavales cuando estaba en el colegio. Veía mi barrio y mi colegio lleno de graffitis y me dedicaba a imitarlos. En un principio era más el acto de reproducir algo ilegal o usar sprays que el reproducir mi nombre o la guerra de estilos. A medida que me iba haciendo más mayor deje las letras y me empezaron a interesar más los retratos de gran formato por una cuestión técnica de ser capaz de reproducir rostros humanos. Más tarde empecé a centrarme más en contra publicidad, pegatinas y jugar con el entorno urbano hasta que al finalizar la carrera empiezo a desarrollar mi estilo actual.

2. ¿Cuál ha sido su formación, y cuáles son las influencias artísticas que le han llevado al estilo que hoy en día desarrolla?

Estudié bellas artes en Madrid, pero durante la carrera no hice ningún trabajo en la calle. El hecho de tener interlocutores en la universidad hacía que no tuviese que sacar mis obras a la calle. Es al finalizar la carrera, viviendo en Londres, cuando me encuentro sin posibilidad de mostrar lo que hago y decido salir a la calle como uno canal de expresión posible. Respecto a las influencias tengo muchas y de distintos ámbitos, artistas plásticos, músicos, coreógrafos, filósofos, abogados, escritores, directores de cine o inversores. Varían dependiendo de la época, pero de todos he sacado algo. Quizás mi estilo puede tener similitudes con el de David Shrigley, Escif, Nacho García o SPY entre otros.

3. ¿Qué objetivo persigue con su obra?

No hay ningún objetivo más allá del de comunicarse con otras personas a través de este lenguaje. Algunos son reflexiones al aire o simples experimentos. Empezó como una manera de combatir la ansiedad y ahora es parte de mi día a día una manera de relacionarse con el mundo que me rodea.

4. ¿Aparecen motivos iconográficos recurrentes en su obra, que significan?

Con el tiempo he notado que hay ciertos elementos recurrentes, como la alteración de los puntos de referencia, la gravedad, la subversión de juegos u objetos que damos por hechos. Me parece interesante sacar lecturas o poesía a todo lo que me rodea.

5. ¿Qué técnicas emplea en su proceso creativo?

Empecé con murales y pegatinas por qué era lo más asequible. Hoy en día cualquier cosa, desde instalación, performance, mural, cuentos, etc. Los veo como medios para realizar ideas por lo que no tengo una técnica para todo.

6. ¿En qué entornos ha trabajado, tanto nacional como internacionalmente? ¿En cuál de ellos se siente más cómodo trabajando? Y ¿Cuáles son los últimos proyectos que ha desarrollado?

He trabajado en muchas ciudades tanto en España como fuera. Normalmente son proyectos que gestiona alguien sobre el terreno y te propone para ser parte de él. Hay festivales, trabajos comisionados o simples invitaciones de amigos a trabajar juntos. Normalmente los menos reglados son los más interesantes por la libertad para trabajar, también son los que no tienen recursos económicos y por ello hay que compaginarlos con otros más institucionales en los que tienes que dar más explicaciones y llegar a más acuerdos, todo depende de los interlocutores. Los siguientes proyectos son en Castrogonzalo, Ragusa, Rusia, Oslo y Barcelona, ordenados de más libre a más institucional y de menos recursos a más recursos.

7. ¿Como se gestiona su arte para participar en festivales, es el artista quien lo solicita, o son las administraciones quienes llaman al artista?

En la mayoría de los casos cada uno como creador hace su obra por que le gusta o porque lo necesita. Con el tiempo, si se es constante se va construyendo un lenguaje que casi siempre se muestra en internet. Las personas que organizan festivales suelen estar muy al día de lo que ocurre y quien hace que. Ellos te contactan según el carácter que quieran dar a cada proyecto. No obstante, hay algunos, los que menos, en los que hay que aplicar.

8. ¿Considera que existe una diferenciación entre graffiti y arte urbano, cuando se considera ilegal o legal una obra en las calles? ¿Por qué ese estigma con el graffiti como arte que degenera las ciudades y el concepto de “arte urbano”? sin embargo, esta aceptado como algo positivo?

Hay una diferencia muy clara entre graffiti y cualquier otra expresión. Este tiene que ser ilegal y con el propósito de expandir tu nombre o logo cuanto más mejor en busca de respeto. Es un lenguaje críptico que sólo entiende la gente que pertenece a ese mundo. Todo lo demás no es graffiti. Dentro del cajón desastre “arte urbano” pueda entrar prácticamente cualquier cosa que se haga en la calle, si bien, es comúnmente asociado a piezas de fácil comprensión o amables visualmente que pueden ser fácilmente digeridas, pero hoy en día hay de todo. En mi opinión el graffiti está mal visto porque es indomesticable, no puedes ser controlado y de ahí su pureza, es en cierto modo antisistema. En cambio, el arte urbano es más amable y en la mayoría de los casos completamente domesticado, los bocetos pasan filtros institucionales y en muchas ocasiones prima una búsqueda de lo agradable, bonito o espectacular.

En definitiva “El arte urbano” en mi opinión es el cajón desastre donde meter todo lo que se hace en la calle de forma “low cost”. Cuando empezó todo tenía sentido porque se refería a un estilo muy específico, hoy en día hay muchísimos artistas muy diferentes trabajando en el espacio público porque es un canal directo, abstractos, conceptuales, realistas, ilustradores, escénicas, etc. Creo que es un término para el público general pero que en cuanto se profundiza se queda obsoleto por abarcar tantos términos y estar todavía bajo continua revisión.

Boa Mistura (25-8-2019)

1. ¿Como fueron sus inicios en el mundo del graffiti, del arte urbano?

Somos un colectivo multidisciplinar que trabajamos en el espacio público, somos un grupo de 5 amigos del barrio de Barajas. Compartíamos la misma afición que era el graffiti, pintar murales, el hip hop y conocidos comunes nos pusieron en contacto. Al final, las personas con aficiones comunes se acaban encontrando. Tras pintar varias veces juntos, nos dimos cuenta de que teníamos mucho más en común y fue en 2001 cuando decidimos ponerle nombre a la amistad que nos unía, Boa Mistura. Formado por Javier Serrano, Pablo Purón, Rubén Martín, Pablo Ferreiro y Juan Jaume.

2. ¿Cuál ha sido su formación, y cuáles son las influencias artísticas que le han llevado al estilo que hoy en día desarrolla?

La formación de los integrantes de Boa Mistura es: Pablo Ferreiro y Juan Jaume licenciados en Bellas Artes, el primero especializado en diseño y tipografía, y el segundo en foto y video. Rubén Martín es ingeniero de caminos, Pablo Purón publicista y Javier Serrano arquitecto. No podríamos definir unas influencias porque somos de campos tan dispares que cada uno te podría decir los suyos.

3. ¿Qué objetivo persigue con su obra?

Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente a través del arte, en el espacio público el contacto es directo, te encuentras con todo el mundo, los que tienen mayor conocimiento artístico y los que no. Intentamos humanizar la ciudad, hacerla menos impersonal, hablando de lo que sucede en nuestra sociedad.

4. ¿Aparecen motivos iconográficos recurrentes en su obra, que significan?

Generalmente empleamos como motivo principal la palabra, el lenguaje como forma de comunicar y el color. Aunque este puede emocionar, interpretar. La palabra va directa. También empleamos a veces figuración, como el corazón, siempre relacionado con los sentimientos.

5. ¿Qué técnicas emplea en su proceso creativo?

Principalmente hoy en día que trabajamos en superficies de cientos de metros cuadrados empleamos pintura plástica al agua y rodillos. En suelos usamos esmaltes de poliuretano, pero en formato mass pequeño no nos olvidamos del spray.

6. ¿En qué entornos ha trabajado, tanto nacional como internacionalmente? ¿En cual de ellos se siente más cómodo trabajando? Y ¿Cuáles son los últimos proyectos que ha desarrollado?

Tenemos la suerte de viajar por todo el mundo. Hemos trabajado recientemente en Barcelona, Teruel, Murcia, Ohio, empezamos el año en República dominicana dos meses, Cádiz o Madrid. Y en un par de semanas nos vamos a Panamá, seguimos por Colombia, Boston y Atlanta en EEUU. Nos sentimos más cómodos en comunidades, más humanas, donde lo poco que podemos ofrecer lo acogen con total gratitud.

7. ¿Como se gestiona su arte para participar en festivales, es el artista quien lo solicita, o son las administraciones quienes llaman al artista?

Siempre hemos sido llamados para participar en los festivales o contratos a nivel de asociaciones o de administraciones. Nuestro primer mural comisionado fue en 2003 y no fue hasta 2010 cuando pudimos empezar a vivir 100% de pintar. Aunque hoy día seguimos pintando sin permisos, no todo va comisionado. Si nos apetece pintar una pared en el centro de Madrid lo vamos a hacer.

8. ¿Considera que existe una diferenciación entre graffiti y arte urbano, cuando se considera ilegal o legal una obra en las calles? ¿Por qué ese estigma con el graffiti como arte que degenera las ciudades y el concepto de "arte urbano". sin embargo, esta aceptado como algo positivo?

Es muy complejo definir que es cada cosa, porque es algo que está sucediendo ahora. Pero sí que se considera al graffiti como el background común, que tiene una función en la sociedad de un grito de atención, la muestra del Ego Individual con las llamadas “firmas”, que son realizadas de manera ilegal. Este movimiento ha ido evolucionando a lo que consideramos arte urbano, trabajo en el espacio público con otro tipo de intención, tiene una conciencia del sitio en el que se trabaja. Antes se reprimían estas manifestaciones al 100%, ahora ya no tanto, las administraciones creen que, al no reprimir una parte, solucionan el problema, pero sigue estando latente el estigma del término graffiti como algo peyorativo y degenerador de las ciudades.

El niño de las pinturas (5-9-2019)

1. ¿Como fueron sus inicios en el mundo del graffiti, del arte urbano?

Siempre me gustó dibujar, cambié el papel y las paredes de mi habitación por los muros del barrio

2. ¿Cuál ha sido su formación, y cuáles son las influencias artísticas que le han llevado al estilo que hoy en día desarrolla?

Todo lo que estudie fue por no ir a la mili, y creo que mis mayores maestros han sido gente que conocí por el camino, tanto escritores de graffiti como artistas y artistas de la vida en general...

3. ¿Qué objetivo persigue con su obra?

Es realmente el observador el que termina la obra, y en ese sentido es él quien da forma al mensaje que recibe.

4. ¿Aparecen motivos iconográficos recurrentes en su obra, que significan?

Intento ser siempre rico y ambiguo en mis motivos iconográficos... mi explicación elimina absolutamente todas las demás...prefiero por ello dar espacio a "las demás" quedándome para mí la mía.

5. ¿Qué técnicas emplea en su proceso creativo?

Mantengo la técnica de no tecnificar nada, de empezar cada cosa como la primera vez, de encontrar el camino caminando...

6. ¿En qué entornos ha trabajado, tanto nacional como internacionalmente? ¿En cuál de ellos se siente más cómodo trabajando? Y ¿Cuáles son los últimos proyectos que ha desarrollado?

He tenido la suerte de pintar en América, Europa, Asia, África... y en todos los lugares he tenido la suerte de conectar con el lugar a nivel profundo a través de sus gentes, y eso es lo que me acomoda al trabajar, sentirme todo el rato como si estuviese en mi barrio, ya que, de alguna manera, lo es. Estuvimos pintando en Bahía de Caraquez (Ecuador) para recuperar el lugar de un desastre, en este momento estamos trabajando en una campaña para hacer pozos en Gambia...

7. ¿Como se gestiona su arte para participar en festivales, es el artista quien lo solicita, o son las administraciones quienes llaman al artista?

Depende del momento, de la administración y del festival.

8. ¿Considera que existe una diferenciación entre graffiti y arte urbano, cuando se considera ilegal o legal una obra en las calles? ¿Por qué ese estigma con el graffiti como arte que degenera las ciudades y el concepto de "arte urbano"? sin embargo, esta aceptado como algo positivo?

Creo que en toda esta historia se está olvidando la importancia de la libertad de mensaje y pureza que implica el graffiti, el espíritu de grupo, la colaboración...aspectos del graffiti que el arte urbano no suele tener. El graffiti es una herramienta del pueblo, el

arte urbano parece ya más una herramienta de los artistas. La calle necesita guerrilla creativa, la división genera pérdida, nombrar las cosas a veces las debilita, lo insospechado y lo anecdótico son las claves de todo lo que vale.

Okuda San Miguel (3-10-2019)

1. ¿Como fueron sus inicios en el mundo del graffiti, del arte urbano?

Comencé en los 90 pintando en fábricas abandonadas y viejas vías de tren junto a mi crew de entonces.

2. ¿Cuál ha sido su formación, y cuáles son las influencias artísticas que le han llevado al estilo que hoy en día desarrolla?

Me vine a Madrid a estudiar Bellas Artes en el 2000 y mi primer amor al comenzar a estudiar Historia del Arte fue el surrealismo, una influencia que arrastro hasta hoy.

3. ¿Qué objetivo persigue con su obra?

No trato de dar un mensaje cerrado sino más bien de plantear caminos y que luego cada persona elija el suyo. Por otro lado, cuando trabajo en el espacio público intento transformar lugares en muchas ocasiones grises en espacios llenos de color y de vida.

4. ¿Aparecen motivos iconográficos recurrentes en su obra, que significan?

Te puedo mencionar dos: la paloma, como símbolo de mi libertad, y la calavera, como símbolo de vida. Me gusta dar un significado en ocasiones contrario al habitual a ciertos elementos dentro de mis obras.

5. ¿Qué técnicas emplea en su proceso creativo?

Mi herramienta principal siempre ha sido el spray, que utilizo tanto en canvas como sobre esculturas.

6. ¿En qué entornos ha trabajado, tanto nacional como internacionalmente? ¿En cual de ellos se siente más cómodo trabajando? Y ¿Cuáles son los últimos proyectos que ha desarrollado?

Mi trabajo se desarrolla tanto en el espacio público como en el desarrollo de obra en el estudio para posteriormente ser expuesta, tanto en España como a nivel internacional. Suelo trabajar, eso sí, más en el extranjero que en mi propio país. Entre mis últimos proyectos destacaría el mural de 22 pisos hecho en Moscú, mi intervención total en las islas Mauricio y mi exposición en Manila, además de los cursos dados en la Menéndez Pelayo.

7. ¿Como se gestiona su arte para participar en festivales, es el artista quien lo solicita, o son las administraciones quienes llaman al artista?

Por lo general son las administraciones o entidades privadas las que nos llaman para llevar a cabo los proyectos, con las consiguientes necesidades por su parte, que nosotros valoramos y vemos si nos interesa o no afrontar. En otros casos, como por ejemplo la Iglesia Skate o Titanes, son proyectos nuestros que presentamos a organismos públicos y entidades privadas para llevarlos a cabo con su ayuda.

8. ¿Considera que existe una diferenciación entre graffiti y arte urbano, cuando se considera ilegal o legal una obra en las calles? ¿Por qué ese estigma con el graffiti como arte que degenera las ciudades y el concepto de "arte urbano". sin embargo, esta aceptado como algo positivo?

Para nosotros esta diferenciación de conceptos es algo Fake. Cuando estábamos plenamente inmersos en el mundo del graffiti y nuestra actividad giraba en torno al mismo, utilizamos el termino arte urbano para conseguir aquellos permisos o ayudas por parte de ayuntamientos y clientes privados, que de otra manera (hablando de graffiti) nunca hubiésemos tenido. Hoy en día, y partiendo de aceptar ambos términos, entendemos el graffiti desde su esencia de una manifestación que se lleva a cabo en el espacio público (incluyendo las cocheras de metro y tren como parte de dicho espacio) de manera ilegal, mientras que el arte urbano podría ser la manifestación aceptada por el mundo del arte contemporáneo que comparte distintas raíces con el graffiti, pero que desarrolla un camino totalmente diferenciado.

Sabotaje al montaje (16-9-2019)

1. ¿Como fueron sus inicios en el mundo del graffiti, del arte urbano?

Mi primera experiencia en el arte urbano graffiti fue en 1990 en el barrio de escalerías en la Isla de Gran Canaria. En esa Época éramos pocos en las islas pintando con nocturnidad ya que era bastante ilegales estas acciones artísticas y fueron las más divertidas, era simplemente poner tu nombre por todos lados sin dañar a nadie solo en muros abandonados y cosas similares.

2. ¿Cuál ha sido su formación, y cuáles son las influencias artísticas que le han llevado al estilo que hoy en día desarrolla?

El graffiti me hizo estudiar tanto en las escuelas artísticas como a mis 26 años mi licenciatura de bellas artes la cual termine en Cuenca sobre el 2003 y el arte urbano seguía siendo mal visto por la sociedad y empezaba a tener una repercusión en el espacio público. Mis estudios desde el diseño, fotografía y bellas artes me he contaminado de muchos artistas de todas las disciplinas.

3. ¿Qué objetivo persigue con su obra?

Bueno mi obra en mis últimos 5 años he podido desarrollar es un poco de conciencia al medio ambiente, a los barrios, una pequeña crítica social y medioambiental, es verdad que tengo dos vertientes la más figurativa y abstracta, esta última me interesa el color el volumen esa parte más de diseño que estudie y lo reflejo a través del arte más abstracto de mucho color.

4. ¿Aparecen motivos iconográficos recurrentes en su obra, que significan?

Bueno que todos mis murales figurativos son gente que me encontrado en mi camino en barrios y pueblos ellos representan mi camino y mis experiencias y así los represento en sus lugares a veces no, pero queda un vínculo con los retratados.

5. ¿Qué técnicas emplea en su proceso creativo?

Llevo 29 años y casi todos mis murales están realizados con spray y alguno muy pocos con pintura acrílica.

6. ¿En qué entornos ha trabajado, tanto nacional como internacionalmente? ¿En cuál de ellos se siente más cómodo trabajando? Y ¿Cuáles son los últimos proyectos que ha desarrollado?

Nunca pensé que mi afición se convirtiera en mi trabajo y he podido desarrollar en los 5 continentes, América del Norte, Sur, Europa, Asia y África, pero donde me encuentro mejor siempre es en las Islas Canarias que he tenido la suerte de tener un mural en 7 de las islas canarias y es un sueño cumplido para mí.

7. ¿Como se gestiona su arte para participar en festivales, es el artista quien lo solicita, o son las administraciones quienes llaman al artista?

Bueno normalmente me llaman ya que no tengo representante, han visto algo de mi obra y me invitan y así entramos en una comunicación para poder llevarlo a cabo.

8. ¿Considera que existe una diferenciación entre graffiti y arte urbano, cuando se considera ilegal o legal una obra en las calles? ¿Por qué ese estigma con el graffiti como arte que degenera las ciudades y el concepto de “arte urbano”? sin embargo, esta aceptado como algo positivo?

Si el arte urbano es la parte más institucionalizada y legal y luego esta el graffiti con un gran contenido de ilegal y efímero, en fin, veo las dos como arte efímero, el graffiti se desarrolla diferente al arte urbano. Dos conceptos muy distintos, ambos sigo practicando y se diferenciarlos. El graffiti señala las ruinas de las ciudades no lo degenera, el graffiti es efímero se va no destruyen nada, falta de educación quizás, el arte urbano crea otros diálogos estéticos, críticas sociales, o plan de embellecimiento pero ambos son contemporáneos y a veces entenderlos es complicado, las ciudades se degeneran solas el graffiti señala y dispara colores, no mata, no expropia familias y no roba como los bancos....En definitiva, el arte urbano es una disciplina más del arte quizás un poco más libre, efímera y una reivindicación social y libertad de expresión.

Spogo (28-8-2019)

1. ¿Como fueron sus inicios en el mundo del graffiti, del arte urbano?

En mi caso empecé pintando en lugares abandonados, el siguiente paso fue empezar a pintar en mi ciudad gestionando permisos con los propietarios de las paredes, luego comencé a participar en festivales y a pintar por encargo murales interiores y exteriores. En la actualidad, selecciono los proyectos que me parecen más interesantes tanto por calidad cultural como la aportación económica y sigo pintando paredes auto-gestionadas en mi ciudad.

2. ¿Cuál ha sido su formación, y cuáles son las influencias artísticas que le han llevado al estilo que hoy en día desarrolla?

Realicé estudios de ilustración en la escuela de Arte Pau Gargallo de Badalona, una vez terminé empecé a pintar en un taller y a aprender de manera autodidacta. En una segunda etapa participé en la creación del colectivo artístico Barri Groc donde aprendimos la base de lo que es nuestro oficio mediante ejercicios de dibujo, colaboraciones artísticas, realización de proyectos y exposiciones, encargos comerciales y pintura urbana. Con el paso del tiempo encontré mis influencias artísticas más personales dentro de movimientos como "Graffiti", "Moderne Jazz Graffiti" o de artistas que desarrollan la abstracción en sus trabajos.

3. ¿Qué objetivo persigue con su obra?

En mis murales exteriores busco un equilibrio entre la arquitectura, el lugar y la pintura, trato de adaptarme a las características de la pared y que el resultado de la obra sea respetuoso con el lugar. En mi pintura de estudio se centra en el equilibrio de formas, la estética y el color, además de investigar con materiales y soportes para encontrar la máxima calidad dentro de los recursos que tengo actualmente.

4. ¿Aparecen motivos iconográficos recurrentes en su obra, que significan?

Utilizo la repetición de iconos y formas geométricas a modo de búsqueda y exploración en las diferentes combinaciones que realizo, siempre con un equilibrio estético que funcione con los colores y la pared. Estos recursos provienen de la línea como elemento que se transforma en recta, curva o círculo, ahora estoy en un momento de añadir el gesto y la mancha de manera que se equilibre visualmente.

5. ¿Qué técnicas emplea en su proceso creativo?

En la calle trabajo con pintura plástica para exteriores y sprays, además de utilizar una serie de herramientas como cuerda, tiza, nivel, cinta... En el estudio uso pintura acrílica como base y otros materiales, como rotuladores o ceras sólidas, también me gusta trabajar con acuarelas, rotuladores calibrados, según si el soporte es tela, madera o papel.

6. ¿En qué entornos ha trabajado, tanto nacional como internacionalmente? ¿En cuál de ellos se siente más cómodo trabajando? Y ¿Cuáles son los últimos proyectos que ha desarrollado?

Normalmente los proyectos que he participado son dentro de la ciudad, me he adaptado para explorar y encontrar recursos en este contexto, investigo el lugar y los alrededores de la pared que tengo que pintar para obtener colores, formas y texturas. En el caso del entorno rural el paisaje tiene una carga muy importante en el color, normalmente dejo que participe a modo de marco que envuelve la obra. Me gusta adaptarme al lugar y encontrar nuevas motivaciones que sirvan para evolucionar mi trabajo. Sobre todo, mi trabajo se centra en la comunidad de Cataluña y en Badalona, mi ciudad natal. En el último año he trabajado en la realización de talleres para escuelas y universidades, me gusta porque puedo pensar en cada proyecto para encontrar fórmulas que sirvan para explicar mi trabajo mediante charlas y ejercicios.

7. ¿Como se gestiona su arte para participar en festivales, es el artista quien lo solicita, o son las administraciones quienes llaman al artista?

Depende de cada caso cambia la "fórmula" para participar en festivales y proyectos de arte urbano. Lo interesante es saber diferenciarse y ofrecer algo diferente, aportar un valor a un lugar. Luego están los artistas de moda o figuras con un peso importante por el nombre o trayectoria que es más fácil que les llamen para participar ya que tienen tras de sí un público muy numeroso que es muy atractivo para un festival.

8. ¿Considera que existe una diferenciación entre graffiti y arte urbano, cuando se considera ilegal o legal una obra en las calles? ¿Por qué ese estigma con el graffiti como arte que degenera las ciudades y el concepto de "arte urbano". sin embargo, esta aceptado como algo positivo?

El graffiti es original porque principalmente es ilegal, se realiza sin permiso y con mucho ego. Dependiendo de la búsqueda de estilo de cada graffitero/a se domestica y es más accesible al público. El graffiti ha sufrido el ataque constante de las administraciones y los medios de comunicación, lo han estigmatizado y creado una distancia en la que es muy difícil su estudio y accesibilidad. Pero es curioso como hay marcas comerciales que lo utilizan a modo de imagen y reclamo y esa parte ilegal se convierte en algo "guay".

El arte urbano está completamente controlado, su dirección son las galerías y las grandes ferias, la fama y el dinero, por eso de acepta y termina siendo algo decorativo. Mi ideal es aportar otra visión diferente y desarrollar mi estilo, respetando a la gente que tiene que ver mi trabajo en la calle y disfrutando de la una profesión muy bonita y que tiene la particularidad de ser diferente en cada proyecto que realizo.

Verónica Soto (30-8-2019)

1. ¿Como fueron sus inicios en el mundo del graffiti, del arte urbano?

Mis primeros contactos con el arte urbano fueron a través del graffiti y la cultura hip hop. Allá por el 2001 empecé pintando letras junto con mis amigos, más adelante empecé a tener la necesidad de pintar otro tipo de cosas que tuvieran más significado para mí.

2. ¿Cuál ha sido su formación, y cuáles son las influencias artísticas que le han llevado al estilo que hoy en día desarrolla?

En 2003 empecé a estudiar Bellas Artes, fue entonces cuando se unieron mi parte más grafitera con otra más artística. Lo que más ha influido en mi trabajo ha sido mi entorno, los colegas con los que he pintado y mi interés por la ilustración; crear personajes que cuentan historias.

3. ¿Qué objetivo persigue con su obra?

Siempre me ha gustado pintar personajes porque expresan sentimientos, no sé cuáles... eso se lo dejo al que quiera encontrarlos, no hay un trasfondo político-social en lo que pinto, ese trasfondo está en el acto en sí de hacer del arte algo libre y accesible para todos.

4. ¿Aparecen motivos iconográficos recurrentes en su obra, que significan?

Nunca me lo había planteado porque si los hay los hago inconscientemente... Pero la verdad es que en mi obra la protagonista es la mujer, supongo que por qué es lo que soy, lo que siento y lo que quiero mostrar al mundo, una especie de "aquí estoy yo", de empoderamiento femenino.

5. ¿Qué técnicas emplea en su proceso creativo?

Mayormente spray, aunque alguna vez he experimentado con otras técnicas.

6. ¿En qué entornos ha trabajado, tanto nacional como internacionalmente? ¿En cuál de ellos se siente más cómodo trabajando? Y ¿Cuáles son los últimos proyectos que ha desarrollado?

Los entornos al ser exteriores han sido muchos y muy diversos con todo tipo de condiciones climáticas... He pillado desde insolaciones del calor hasta no poder mover el dedo para darle al spray del frío... Los entornos en los que me he sentido más cómoda pintando sin duda han sido las expediciones con amigos a lugares abandonados, pintábamos, reíamos, nos comíamos el bocadillo... El último proyecto que más me ha gustado ha sido el de la Calle Agustina de Aragón, a través del festival #pignatellipinta, por el cual se pretendía dar vida a un barrio con muchos problemas (droga, prostitución...). Me gustó este proyecto mucho ya que, aparte de superar mi miedo a las alturas, siento que quizás las niñas que crezcan jugando en ese parque puedan algún día empoderarse.

7. ¿Como se gestiona su arte para participar en festivales, es el artista quien lo solicita, o son las administraciones quienes llaman al artista?

A no ser que sea un concurso y te presentes, siempre son las administraciones quien llaman al artista.

8. ¿Considera que existe una diferenciación entre graffiti y arte urbano, cuando se considera ilegal o legal una obra en las calles? ¿Por qué ese estigma con el graffiti como arte que degenera las ciudades y el concepto de "arte urbano". sin embargo, esta aceptado como algo positivo?

Yksuhc Juan (25-8-2019)

1. ¿Como fueron sus inicios en el mundo del graffiti, del arte urbano?

Lo primero de todo me parece importante diferenciar entre las dos actividades que mencionas, ya que no son lo mismo. En mi caso, mi interés fue de primeras por el graffiti , hacer firmas , letras , poco a poco formas más complejas , introducir dibujos dentro de las letras o como sustitución de estas. Fue varios años después cuando empecé a hacer otro tipo de intervenciones que podrían enmarcarse dentro del llamado "arte urbano" y hoy sigo practicando ambas, por supuesto de manera muy diferente, tanto estética como ideológica y conceptualmente.

2. ¿Cuál ha sido su formación, y cuáles son las influencias artísticas que le han llevado al estilo que hoy en día desarrolla?

Mi formación como ya he dicho fue pintando en la calle desde muy pequeño de manera continua y obsesiva, practicando mucho, fijándome en otros artistas. Pero siempre intentando hacer algo que lo sintiese como propio. A posteriori estudié ilustración en una academia y después Arte en la universidad. A partir de ahí se abrió mucho mi visión, percepción, espectro... y despertaron muchas inquietudes que siempre estuvieron ahí de alguna manera solo que, dejadas de lado, desatendidas. Mis influencias son muchas y sería una lista infinita de cosas, no solamente artistas de todo tipo sino, entornos, conversaciones, cosas cotidianas, experiencias del día a día desde lo más anecdótico y mundano hasta lo más íntimo y revelador.

3. ¿Qué objetivo persigue con su obra?

Me interesa siempre que exista la posibilidad de que se dé una multiplicidad de lecturas distintas acerca de una misma obra.

4. ¿Aparecen motivos iconográficos recurrentes en su obra, que significan?

Si, actualmente trabajo mucho con imágenes que provienen del imaginario colectivo y también a veces intento convertir elementos extraídos de cualquier contexto en iconos que funcionan como tal al ser representados de cierta manera que hagan referencia a por ejemplo sucesos históricos o imágenes que podrían tener alguna relación con ellos por su semejanza compositiva, por ejemplo.

5. ¿Qué técnicas emplea en su proceso creativo?

Trato de no ponerme límites en cuanto a técnicas, no tiene sentido. Dependiendo de la idea, del lugar y los medios, escojo lo que voy a hacer y la manera en cómo lo voy a hacer. Lo que más suelo emplear es el dibujo y la pintura para generar imágenes.

6. ¿En qué entornos ha trabajado, tanto nacional como internacionalmente? En cuál de ellos se siente más cómodo. Y ¿Cuáles son los últimos proyectos que ha desarrollado?

He trabajado para compañías de teatro, de películas de cine y series de televisión, videoclips musicales, empresas de distinta naturaleza, así como en eventos y festivales. También he realizado trabajos para particulares y sobre todo por cuenta propia. Con los que más suelo disfrutar suelen ser los que tienen que ver con contextos educativos o culturales.

7. ¿Como se gestiona su arte para participar en festivales, es el artista quien lo solicita, o son las administraciones quienes llaman al artista?

Ambas.

8. ¿Considera que existe una diferenciación entre graffiti y arte urbano, cuando se considera ilegal o legal una obra en las calles?

Si, esto es lo que te comentaba al principio (más arriba). Hay una gran diferencia y no es algo subjetivo, pienso que como historiadora es de tu tarea e interés el investigar acerca de esas diferencias.

¿Por qué ese estigma con el graffiti como arte que degenera las ciudades y el concepto de "arte urbano" Y sin embargo, esta aceptado como algo positivo?

Porque solo llevar la etiqueta arte de primeras ya suena mejor, algo aceptado y establecido, absorbido, entendible, domesticado. Sin embargo, esto es solo una clase de arte urbano que suele ser el más conocido y por el que más apuestan las instituciones y organizaciones, que son los murales. Hay muchas otras formas de arte urbano muy interesantes, más sutiles y discretas que suelen pasar desapercibidas y son desconocidas para el público en general. El graffiti a la contra, tiene muy mala prensa, los medios de comunicación se han ocupado de eso, se relaciona la mayoría de las veces con algo destructivo, anárquico y sin fundamento alguno. Sin embargo, como en casi todo, se trata de algo mucho más hondo de lo que parece a simple vista.

108 (2-9-2019)

1.Come furono gli inizi nel mondo dell' arte Urbana?

Ho visto le prime scritte in giro da piccolo nella mia città. Poi qualcuno provò ad imitare i graffiti che in qualche modo ci arrivavano tramite film e altri media da New York, ma poi seriamente vidi i primi veri e propri graffiti sulle riviste di skateboarding e durante un viaggio a Ginevra. Così mi venne voglia di avere una mia tag. Con un mio compagno di banco, nel '92, il primo anno di scuole superiori, comprammo due spray e la sera, tornando a casa e approfittando del buio invernale, facemmo le prime scritte su un muro. A fine anni '90 però, come alcuni altri artisti provenienti dai graffiti, decisi di cercare qualcosa di più personale e cambiai il mio nome in 108. Il numero 108 ho deciso di utilizzarlo 20 anni fa, prima di tutto perchè nessuno usava soltanto un numero come nome e poi perchè è un numero sacro/magico. Prima di tutto è il numero delle palline che formano il mala, il rosario buddista/induista e quindi è il numero di volte con in cui vengono ripetuti i mantra. E' comunque presente anche nell'antica Grecia, nel rapporto aureo ecc... diciamo che per me rappresenta oltre al nome, il rapporto indivisibile che per me c'è tra arte e spiritualità.

2.Qual è la sua formazione, e le sue influenze artistiche?

Per quanto riguarda la mia formazione ufficiale ho studiato e mi sono laureato in design al Politecnico di Milano. La formazione reale è però formata da tantissime esperienze che vanno dai miei interessi da bambino al periodo dello skate, tramite il quale venni in contatto sia con i graffiti che con il punk e l'hardcore e più tardi il noise, la musica indistriale, ecc... le influenze artistiche variano dalla preistoria all'arte medioevale, alle arti orientali, fino alle avanguardie del '900 con artisti come Kandinsky, Malevich, Jean Arp... quello che nella seconda metà anni '90 però mi cambiò il modo di vedere un certo tipo di arte fu Stak.

3.Che obiettivo hai con la tua arte, con il pubblico?

A volte preferisco uscire, cercare un posto adatto e dipingere come, quando e cosa voglio che avere a che fare con curatori e galleristi. Mi piace non avere necessariamente barriere tra me e il pubblico, tuttavia l'obiettivo resta sempre quello di

fare qualche cosa di bello per me, di sperimentare e di cercare di essere soddisfatto alla fine.

4. Avete motivi iconografici speciali, che significano?

Allora elementi che si ripetono ce ne sono molti. Prima di tutto la forma nera che generalmente rappresenta la parte principale del lavoro. Poi le parti geometriche colorate e, il più delle volte, ortogonali, piccoli elementi simbolici come la freccia e la croce e certi appunti a matita/pastello che a volte uso.

5. Come è il processo creativo del tuo lavoro, quali tecniche usi?

Uso diversi media: pittura, scultura, video, suoni. Tuttavia la pittura occupa la parte principale del mio tempo. Dipingo e disegno su tela, carta, legno, pareti esterne. Uso pennelli, rulli, spray, pastelli, matite, mi piace sperimentare e provare anche altri media.

6. Dove hanno lavorato? Italia, resto d'Europa? Ultimi progetti?

Ho lavorato in tutta Europa ma anche fuori, nord e sud america, asia... quest'estate sono stato in giro sia per mostre che per pitture murali, al momento sono a New York per una breve residenza artistica e alcuni lavori collegati.

7. Come viene gestita l'arte urbana? Hai bisogno di permessi speciali?

Generalmente negli ultimi anni ho trovato alcuni posti abbandonati, divisi con altri artisti, in cui possiamo andare senza bisogno di permessi speciali. Semplicemente entriamo e gestiamo noi tutto. Poi a volte viaggio per qualche festival, quando vengo invitato, ma è una cosa che mi interessa un po' meno.

8. Quali sono le differenze tra i graffiti e l'arte urbana. E i limiti della legalità nell'arte urbana?

Le differenze sono molto relative, io se penso al mio lavoro in ambito pubblico lo vedo più legato ai graffiti che altro, anche se ho abbandonato le lettere da molti anni. L'arte urbana ha un po' perso di significato per me, sia perchè a volte i miei lavori pubblici non sono in spazi urbani, sia perchè non mi interessa il 90% di quello che oggi avviene nell'ambito della cosiddetta arte urbana. Per quanto riguarda i limiti della legalità ci sono leggi che se ne occupano. Se uno poi decide di andare oltre a questi limiti è una

scelta personale, purtroppo in una società complessa non tutti hanno le stesse idee e gli stessi gusti. E' un argomento complesso a cui non si può dare una vera risposta. Io penso che ad una certa età sia comunque giusto cercare di essere ragionevoli.

Alessia Babrow (5-9-2019)

1.Come furono gli inizi nel mondo dell' arte Urbana?

Me lo hanno chiesto.... curatori e gente del popolo.

2.Qual è la sua formazione, e le sue influenze artistiche?

La mia formazione cesserà il giorno della mia morte. Non c'è limite alla conoscenza. Nessuna influenza Artistica

3.Che obbiettivo hai con la tua arte, con il pubblico?

Trasmettere conoscenza. Indurre ad una riflessione. ripristinare bellezza dove non c'è più

4. Avete motivi iconografici speciali, che significano?

Il mondo è governato da frasi e simboli. Mi sono solo adeguata per trasmettere ciò che voglio.

5.Come è il processo creativo del tuo lavoro, quali tecniche usi?

Nessun processo. Mi arrivano immagini nella mente ed io eseguo. Uso tutte le tecniche.

6. Dove hanno lavorato? Italia, resto d'Europa? Ultimi progetti?

Lavoro in tutto il mondo. Non ci sono ultimi progetti. Perché sono sempre al lavoro.

7. Come viene gestita l'arte urbana? Hai bisogno di permessi speciali?

A volte si a volte no. Ci sono interessi economici di mezzo... quindi dipende.

8. Quali sono le differenze tra i graffiti e l'arte urbana. E i limiti della legalità nell'arte urbana?

Sono correnti espressive differenti che nascono da motivazioni differenti. Ciò che era illegale un tempo, oggi non lo è più . Oppure ciò che è illegale in un paese non lo è in un altro. Sono gli stati e le nazioni che decidono.

El Euro (31-8-2019)

1.Come furono gli inizi nel mondo dell' arte Urbana?

Iniziai come writer in un paese di provincia nel 1996, facevo wild style, poi verso il 2000 il mio stile maturò e fu influenzato da altre esperienze ed artisti.

2.Qual è la sua formazione, e le sue influenze artistiche?

Sono figlio d'arte, le mie influenze spaziano dall'illustrazione ai grandi maestri come, Jean Dubufet, Dechirico, Bacon.

3.Che obbiettivo hai con la tua arte, con il pubblico?

4. Avete motivi iconografici speciali, che significano?

5.Come è il processo creativo del tuo lavoro, quali tecniche usi?

Sono appassionato dalla fantascienza, è misterioso il futuro, cerco di rendere misteriosa anche l'aura della mia arte

6. Dove hanno lavorato? Italia, resto d'Europa? Ultimi progetti?

Ho lavorato un po' in tutta europa, il mio unico progetto è produrre opere in continuo

7. Come viene gestita l'arte urbana? Hai bisogno di permessi speciali?

Non lo so io faccio graffiti

8. Quali sono le differenze tra i graffiti e l'arte urbana. E i limiti della legalità nell'arte urbana?

Il graffiti è quell'opera d'arte eseguita in un unica sessione su un supporto che non è pensato per essere decorato, l'arte urbana è un accozzaglia di robe per lo più legali che ci vengono imposte dall'alto spesso con dubbio gusto.

Guerrilla Spam (27-7-2019)

1.Come furono gli inizi nel mondo dell' arte Urbana?

Il collettivo è nato a Firenze ma nessuno di noi è in realtà di Firenze, veniamo tutti da varie cittadelle toscane, ma è lì che ci siamo conosciuti come amici e come collettivo, il primo anno di università.

2.Qual è la sua formazione, e le sue influenze artistiche?

Ci siamo formati all' Accademia di Belle Arti di Firenze. Firenze è una città particolare, ricca di storia e cultura stratificata, e per questo anche immobile, annoiata, vecchia e paurosa.

3.Che obbiettivo hai con la tua arte, con il pubblico?

Il nostro principale obbiettivo rimane (da quasi 10 anni) quello di comunicare con le persone. Cerchiamo di lanciare messaggi e riflessioni su temi, spesso di attualità, che ci sembrano interessanti o problematici. Ci aspettiamo un confronto e anche uno scontro con il pubblico, che è sempre meglio dell'indifferenza.

4. Avete motivi iconografici speciali, che significano?

Oggi abbiamo compiti e funzioni differenziate e ci alterniamo nei progetti: oltre agli attacchinaggi non autorizzati (che continuiamo a fare), ci muoviamo tra il muralismo e la didattica, nelle scuole, nelle comunità, nei centri di accoglienza, nelle carceri e nelle occupazioni. Facciamo tutto questo senza contraddizioni, scegliendo ogni volta il giusto peso e misura. Usiamo linguaggi differenti e “volti” differenti adattandoci alle situazioni.

5.Come è il processo creativo del tuo lavoro, quali tecniche usi?

Il nostro lavoro si attua al 90% nello spazio urbano, quindi nel processo creativo conta molto il contesto e il luogo nel quale si andrà ad agire. Se realizziamo un murales pubblico partiamo sempre dallo studio del territorio, della sua storia e della sua arte, ascoltando anche possibilmente le persone che vivono in quel luogo, in questo modo si andrà a realizzare un intervento che si inserisce perfettamente nell'ambiente e che può essere compreso dalle persone. Se invece andiamo ad attacchinare dei poster con la colla, il processo in questo caso è differente: prepariamo il messaggio che ci interessa

veicolare e poi usciamo la notte ad attaccare in giro i manifesti. Questa è un'azione più di "bombing" differente dal muralismo pubblico. In entrambi i casi studiamo prima i soggetti e realizziamo piccoli bozzetti o disegni con marker, china e matite (i nostri lavori sono tutti bianco e neri) e poi riproduciamo in scala più grande il lavoro.

6. Dove hanno lavorato? Italia, resto d'Europa? Ultimi progetti?

In Italia abbiamo realizzato molti interventi murali da nord a sud e numerosissimi attacchinaggi di poster in decine e decine di città. All'esterno, sempre in una dimensione europea, i luoghi in cui siamo stati più spesso sono la Francia, Spagna e Portogallo, Paesi Bassi e Olanda, Inghilterra, Albania, Germania e Svizzera.

7. Come viene gestita l'arte urbana? Hai bisogno di permessi speciali?

Per gli attacchinaggi di poster non chiediamo ovviamente permessi e andiamo dove preferiamo, cercando sempre comunque di avere una certa sensibilità per il luogo o lo "spot" in cui vogliamo mettere il disegno. In Italia moltissime città sono caratterizzate da centri storici antichi e non attaccheremmo mai un disegno sopra ad un mattone del 1500. Tuttavia, rispettando questi accorgimenti, siamo totalmente liberi sul dove e come mettere questi lavori...

Per i murali pubblici, commissionati, invece, vengono sempre richiesti permessi alle amministrazioni, ma ovviamente non è un compito che spetta a noi, ma a curatori o organizzatori; noi arriviamo a "cose fatte" per realizzare i dipinti.

8. Quali sono le differenze tra i graffiti e l'arte urbana. E i limiti della legalità nell'arte urbana?

Millo (26-8-2019)

1. Come furono gli inizi nel mondo dell' arte Urbana?

Ho iniziato a dipingere da bambino e non ho mai smesso, crescendo ho iniziato a dedicare a questa mia passione sempre più tempo fino ad iniziare ad esporre opere in gallerie e passo dopo passo, anche in maniera del tutto inaspettata sono giunto alla creazione di opere murali.

2. Qual è la sua formazione, e le sue influenze artistiche?

Ho studiato architettura all'università e sono un grande appassionato di arte nella sua interezza.

3.Che obbiettivo hai con la tua arte, con il pubblico?

Attraverso la mia arte cerco di comunicare quello che sento e spero sempre che possa trovare riscontro nella vita degli arti.

4. Avete motivi iconografici speciali, che significano?

Nei miei disegni ci sono dei motivi che tornano sempre, i miei palazzi ad esempio che svettano e circondano i miei personaggi fuori scala. Nascondo una piccola critica nel mio background cittadino, quella di non aver saputo costruire degli spazi urbani a misura d'uomo, e lascio ai miei personaggi la possibilità di muoversi in questo contesto da puri.

5.Come è il processo creativo del tuo lavoro, quali tecniche usi?

Per realizzare le mie opere utilizzo una piattaforma aerea e pitture per esterno. Il primo giorno di lavoro con la piattaforma mi pongo a metà della superficie ma distante 6metri da essa e con una pertica alla cui estremità è attaccato un pennello, realizzo la bozza, successivamente mi avvicino alla parete ed inizio dapprima a colorare e poi termino con il nero.

6. Dove hanno lavorato? Italia, resto d'Europa? Ultimi progetti?

Ho lavorato in moltissimi paesi, quasi in tutta l'intera Europa, in Russia, Bielorussia, India, Ucraina, Georgia, Marocco, Tailandia, Australia, Cina, Nuova Zelanda, Cile, Argentina, Messico, Stati Uniti, Canada..

Il mio ultimo progetto è stato realizzare una enorme opera in Marocco a Casablanca.

7. Come viene gestita l'arte urbana? Hai bisogno di permessi speciali?

L'arte urbana negli ultimi anni è tendenzialmente legale e pertanto sì, occorrono permessi di occupazione del suolo pubblico, messa in sicurezza della zona di lavoro e chiaramente qualcuno che si occupi dell'affitto delle piattaforme .

8. Quali sono le differenze tra i graffiti e l'arte urbana. E i limiti della legalità nell'arte urbana?

Roberto Ciredz (29-8-2019)

1. Come furono gli inizi nel mondo dell' arte Urbana?

E' un po difficile rispondere alla tua prima domanda, personalmente credo che l'arte urbana esista sin da quando l'uomo ha smesso di essere nomade e ha iniziato a vivere nei villaggi, da quando esiste una forma urbana. Così come la conosciamo noi, a mio parere ha avuto un inizio "istituzionalizzato" forse con Keith Haring negli anni Ottanta del novecento.

2. Qual è la sua formazione, e le sue influenze artistiche?

La mia formazione è accademica, ho studiato Scultura e Grafica d'Arte all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Le mie influenze artistiche sono varie, ci sono stati molti artisti che mi hanno influenzato, tanto per citare alcuni pilastri dell'arte contemporanea: Sol Lewitt, Giuseppe Penone, Anish Kapoor e il collettivo di artisti/architetti Superstudio, mentre tra i miei contemporanei: 108, Tella e Graphyc Surgery.

3. Che obiettivo hai con la tua arte, con il pubblico?

Diciamo che non ho un vero e proprio obiettivo, semplicemente spero che il pubblico si fermi davanti a una mia opera e che ci ragioni un attimo su, che si impegni un minimo a vederci qualcosa.

4. Avete motivi iconografici speciali, che significano?

La cosa che si ripete più spesso nel mio lavoro è il paesaggio, la natura in tutti i suoi aspetti.

5. Come è il processo creativo del tuo lavoro, quali tecniche usi?

Il processo creativo nel mio lavoro ha ormai radici ben solide, è lo stesso da qualche tempo e probabilmente cambierà prima o poi. Fondamentalmente cerco di estrapolare degli aspetti grafici che mi affascinano dalla natura. Le tecniche sono scultura, disegno e pittura.

6. Dove hanno lavorato? Italia, resto d'Europa? Ultimi progetti?

Ho lavorato principalmente in Europa, Italia, Polonia, Croazia, Spagna, Portogallo, Finlandia, Danimarca.. oltre oceano in Australia, California e Brasile.

7.Come viene gestita l'arte urbana? Hai bisogno di permessi speciali?

L'arte urbana ormai è una tendenza artistica affermata al pari delle altre tendenze. Essendo però così giovane ha tantissimi esponenti che, a mio parere, non hanno una vera e propria ricerca artistica che può essere paragonata al resto dell'arte contemporanea. Quindi essendo ormai "affermata" esiste un circuito vero e proprio dell'arte urbana che comprende eventi, mostre e collezionismo. I permessi sono sempre relativi al tipo di progetto a cui partecipi, io lavoro anche moltissimo senza permessi in posti abbandonati che oggi continuano a essere una parte molto importante del mio lavoro.

8.Qualì sono le differenze tra i graffiti e l'arte urbana. E i limiti della legalità nell'arte urbana?

I graffiti sono scritte, delle lettere stilizzate che rappresentano un nome o una crew. Nella maggior parte dei casi sono illegali, ed esistono diversi tipi di graffiti. L'arteurbana è invece caratterizzata da soggetti e concetti diversi da quelli delle lettere, molte volte cerca di essere sociale altre volte è pura decorazione. Ormai l'arte urbana è un trend e quindi ci sono moltissimi eventi che concedono permessi.